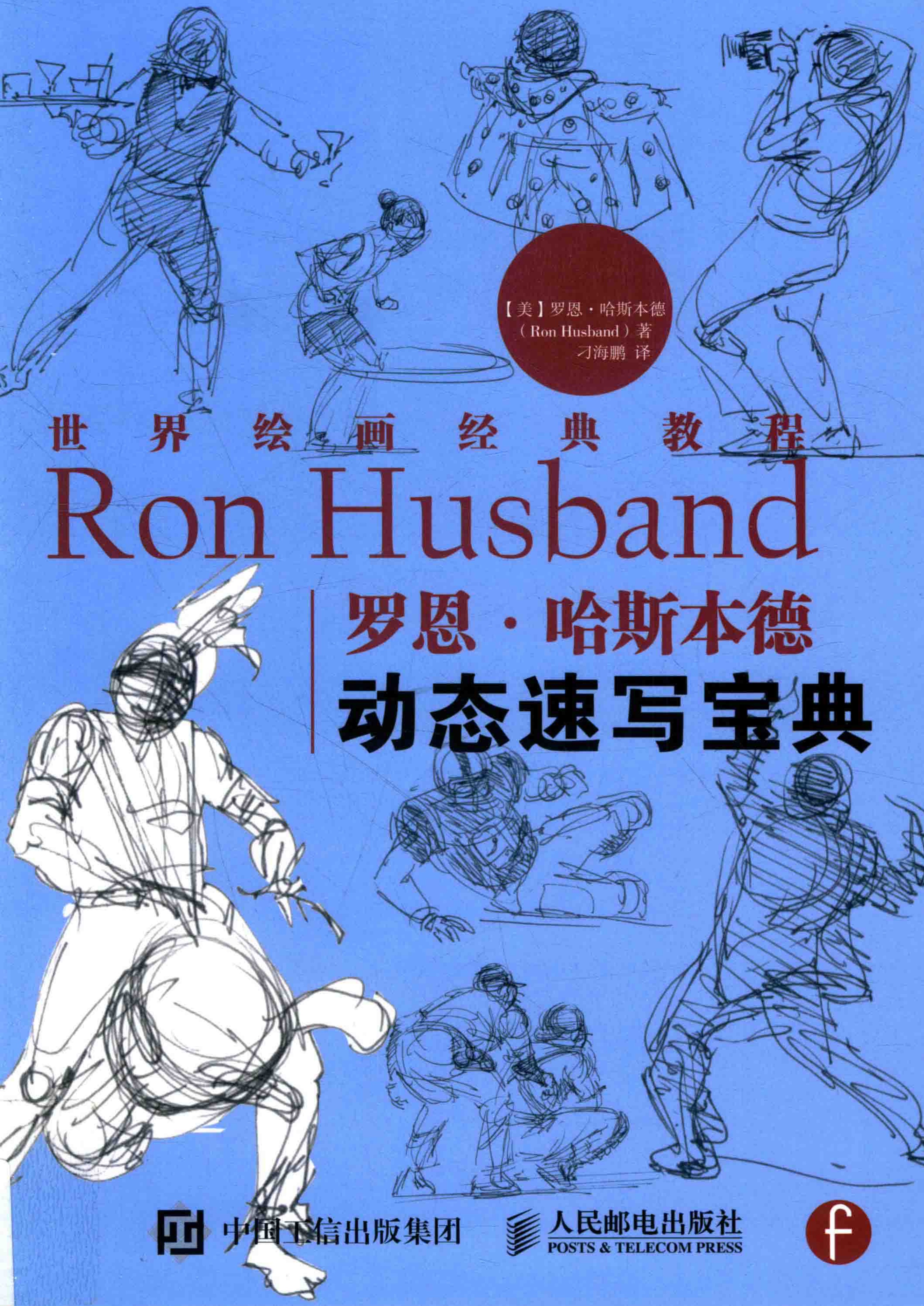


【美】罗恩·哈斯本德
（Ron Husband）著
刁海鹏 译

世界绘画经典教程

Ron Husband

罗恩·哈斯本德 动态速写宝典

中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

世界绘画经典教程

Ron Husband

罗恩·哈斯本德动态速写宝典



【美】罗恩·哈斯本德
（Ron Husband）著
刁海鹏 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

世界绘画经典教程. 罗恩·哈斯本德动态速写宝典 / （美）哈斯本德（Husband,R.）著；刁海鹏译. — 北京：人民邮电出版社，2016.4
ISBN 978-7-115-41498-4

Ⅰ. ①世… Ⅱ. ①哈… ②刁… Ⅲ. ①人物画－速写技法 Ⅳ. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第003928号

版 权 声 明

Authorized translation from English language edition published by Focal Press，part of Taylor &Francis Group LLC.
Copies of this book sold without a Taylor &Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一，其原版图书《Quick Sketching with Ron Husband 》于 2014 年出版，曾问鼎欧美美术技法类图书畅销榜，是非常值得读者学习的经典之作。

全书共 15 章。作者首先讲解了学习速写的基础知识和人物的动作分析。然后从不同的角度详细地讲解了日常活动中的人物、坐姿人物的画法、玩桌上游戏人物的画法、站姿人物的画法、行走人物的画法，以及儿童的画法。最后按照不同专题展示了特殊场合中人物的画法、载歌载舞人物的画法、动物园中人物的画法，以及运动中人物的画法。

通过本书的学习，读者可以轻松掌握简单实用的人物速写绘制的原则和技巧，相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士，都能从中汲取养分，提高自己的艺术创作水平。

本书适合速写爱好者使用阅读，还适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

◆ 著　　［美］罗恩·哈斯本德（Ron Husband）
译　　刁海鹏
责任编辑　郭发明
执行编辑　何建国
责任印制　陈　犇

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编　100164　电子邮件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：22.5　　2016 年 4 月第 1 版
字数：678 千字　　2016 年 4 月河北第 1 次印刷
著作权合同登记号　图字：01-2014-5454 号

定价：88.00 元

读者服务热线：(010)81055296　印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

序言

我和罗恩·哈斯本德（Ron Husband）是1975年在迪士尼电影公司认识的，当时我们作为学员一起研究沃尔特•迪士尼的《九个老男人》。给我们上课的就是创作出《小兔斑比》《木偶奇遇记》和《灰姑娘》的大师们。他们是现实生活中的传奇人物，而我们当时刚刚20出头，正是渴求知识的年龄。在给新员工分组的时候，真是上天的安排，把我与罗恩·哈斯本德分到了同一间办公室。

从那时起，我们便一起共同经历很多生活中的事情。这些生活经历给本书创作提供了素材。本书是一本介绍了罗恩的足迹和见闻的书。从迪士尼的各位老师那里我们知道了所有绘画和动画的基础就是敏锐的观察力。不管在观看足球比赛还是婚礼现场，你肯定能看到罗恩带着他的速写本静静地用线条将眼睛捕捉到的景象——记录下来。之所以说“静静地”，是因为这正是罗恩创作的方式。有些艺术家创作时就好像一定要“制服”绘画对象一样（比如我自己就是如此），而这位老兄似乎只是任其自然活动，从绘画对象的运动中去捕捉美的瞬间并记录在速写本上。在我的印象中，他总是尽量不去打扰对方，让画面自然地从他的双眼中流向自己的指尖。罗恩笔下的欢乐正是他在那一刻感受到并留在纸面上的那种快乐。

展开罗恩的动态速写宝典，让大家学习并欣赏这位艺术大师速写的创作过程是一件多么美好的事啊！

格伦·基尼（Glen Keane）

写在前面的话

我以绘画为生，但速写是我用来表达我与生俱来艺术天分的一种方式。由于几十年来一直孜孜不倦地进行速写练习，我作为动画师和插图画家的工作已经不再那么复杂了。就像一位篮球运动员总是不停地练习投篮，当在关键的比赛中，他会站在罚球线边，“嗖”的一声将球投入篮筐中。看起来轻松，但背后却是日积月累辛勤的汗水。画画也是一样，要下苦功夫才行。

只顾埋头傻练是不行的，我也不是总能画得正确。一位老师曾经说过：“你的心中有10000种错误的画法，忘掉它们，剩下的就是正确的画法了。”所以，我画了几百本速写，想要将“错误的画法”忘掉。要忘掉的错误画法数目越接近10000，我的速写就画得越好。我在速写本上不断地画呀画呀，这样的练习还带给了我很多创作灵感。

本书讲的是我是如何创作速写并从中获得知识的过程。每章后都有一些总结，记录下我速写的进步过程以及使用特定速写技巧的细节。作为美术老师，我认为这是依靠几十年的绘画积累让自己达到如此境界的特有权利。我希望你能喜欢速写，并在速写创作过程中改掉一些不好的毛病。我的目标是鼓励初学者进行动作分析并从中得到启发。要想看到在那宝贵的几秒钟内真正发生了什么事情，就必须观察我们周围转瞬即逝、永不再现的事物。

我在艺术这条路上跋涉了很多年，但依然没有到达终点，我还在一本本地边旅行边继续画着。这一路上，速写成为我进行沟通、休息、发现等的方式。我将速写视为艺术家提高技艺的重要手段。我已经发现坚持不懈地画速写的重要性以及对我的重要意义。我十分享受画速写的过程。我一路画着，但我并不觉得是在磨炼自己的技艺。这条路很多艺术家都可以走——你不想和我一起携手同行吗?

能够与初学者分享我的速写绘画技巧、谈谈我的一些看法和对艺术的热爱，以及那些隐藏在简单线条中的故事和有趣的轶闻，我感到非常兴奋。对于那些不用钢笔、铅笔、毛笔或泥土来表现自己的艺术家，希望你们喜欢这些画！

罗恩·哈斯本德

鸣谢

感谢许许多多不知道自己竟然最终成为本书中模特的人们和动物们。感谢所有帮助我磨炼自己艺术天分的艺术指导和老师们。感谢我和很多人的共同老师埃里克·拉尔森（Eric Larsen），他告诉我在动笔前一定要深思熟虑。感谢弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰逊（Ollie Johnson）一家让我使用他们的通信设备，并一并感谢沃尔特•迪士尼公司。感谢特雷尔·华盛顿（Terrell Washington）在西班牙照了一晚上的相，因为我忘了带我的照相机。感谢我的同事，他们在翻看了我的速写本后建议我："你应该写本书！"感谢唐·哈恩（Don Hahn）推荐我找到Focal Press来出版我的这本书，感谢大卫 D·德文斯（David D. Bevons）发现了我手稿中的潜在价值并将其变成了出版物。感谢我心爱的妻子拉弗恩（LaVonne），她不知疲倦地打字、扫描、分类，是我出版这本书的忠实伙伴。感谢我的儿子杰（Jai），他是"莫尔豪斯学院人"并获得过2013年NAACP图像大奖，在对这些文件进行数码准备的过程中他为我们提供了第一手信息。感谢我的女儿梅丽沙（Melissa），她是斯佩尔曼学院的毕业生，她的英语专业知识给我帮了大忙，她为本书的文字部分进行了润色和编校。

contents 目录 6

第1章 学习速写之初



1.1 我的学画简介 p.11
1.2 我的速写本 p.18
1.3 为什么要写本书 p.22
1.4 年轻的动画师为什么要进行速写训练 p.25
1.5 这也是你的速写本 p.26
1.6 成长为大画家 p.28
1.7 画家就是要不停地画 p.36
1.8 我一生见闻的总结 p.37

第2章 速写基础



2.1 画速写的动力 p.39
2.2 简单的形状 p.40
经验之谈1 p.40
2.3 体貌特征 p.42
2.4 骨骼/肌肉/脂肪 p.43
2.5 移动和平衡 p.46
2.6 小结 p.51

第3章 动作分析



3.1 观察—抓住特点 p.53
3.2 理解正空间和负空间 p.54
3.3 分析和观察 p.55
3.4 分析动作 p.57
3.5 分析“行走”的示例 p.58
3.6 道具 p.60
3.7 画些有趣的东西 p.60
3.8 动势线 p.64
3.9 意图明确的动势线 p.65
3.10 表面之下：用动势线串起骨骼和形状 p.65
3.11 身体语言 p.66
3.12 小结 p.69

第4章 日常活动



4.1 画出生活中的普通和精彩 p.71
4.2 体貌特征 p.82
4.3 餐馆是速写的理想场所 p.83
4.4 小结 p.93

第5章 坐姿的画法



5.1 坐姿分析 p.95
5.2 坐着的各种神态 p.95
5.3 语重心长的话 p.102
5.4 小结 p.113

第6章 玩桌上游戏的人



6.1 打牌的人 p.115
6.2 打台球的人 p.116
6.3 打乒乓球的人 p.118
6.4 小结 p.121

第7章 从站姿看心情



7.1 单独的姿势也有故事 p.123
7.2 引吭高歌 p.128
7.3 老年女性 p.131
7.4 照相机 p.132
7.5 婚礼摄影师 p.134
经验之谈2 p.138
7.6 小结 p.139

第8章 行走的特点



8.1 观察行走的哪些方面 p.141
经验之谈3 p.141
8.2 行走分析 p.142
8.3 多人行走 p.148
8.4 小结 p.149

contents 目录8

第9章 儿童



9.1 画儿童充满乐趣 p.151
9.2 孩子们和玩具 p.166
9.3 足球少年 p.169
9.4 滑板运动员 p.170
9.5 儿童棒球 p.174
9.6 女孩子们的垒球 p.176
9.7 男孩子们的垒球 p.177
9.8 小结 p.179

第10章 特殊场合



10.1 婚礼 p.181
10.2 给本（Ben）和塞尔玛·琼斯（Thelma Jones）的献礼 p.192
10.3 小结 p.197

第11章 载歌载舞



11.1 把握节奏 p.199
11.2 音乐家和乐器 p.200
11.3 跳舞 p.213
11.4 指挥和歌唱 p.230
11.5 小结 p.233

第12章 动物园



12.1 了解动物的身体结构 p.235
12.2 开始画 p.237
12.3 小结 p.251

第13章 个人运动



13.1 运动员 p.253
13.2 拳击 p.254
13.3 高尔夫球 p.258
13.4 牛仔表演 p.260
13.5 田径比赛 p.262
13.6 小结 p.269

第14章 团队运动



14.1 棒球 p.271
14.2 女子篮球 p.277
14.3 男子篮球 p.281
14.4 教练 p.292
14.5 比赛之前 p.293
14.6 运动中的身体语言 p.294
经验之谈4 p.296
14.7 美式橄榄球 p.297
14.8 女子美式足球 p.302
14.9 足球裁判 p.304
14.10 职业（美式）足球赛 p.306
经验之谈5：群像 p.321
14.11 比赛中的情绪 p.325
14.12 有故事的画 p.326
14.13 橄榄球卡通画 p.330
14.14 冰球 p.331
14.15 足球 p.332
14.16 排球 p.334
14.17 小结 p.337

第15章 速写世界风



15.1 法国巴黎卢森堡公园 p.344
15.2 墨西哥奇琴伊察的金字塔 p.348
15.3 澳大利亚悉尼的达令港 p.350
15.4 西班牙圣玛利亚港 p.351
15.5 假日盛装 p.352
15.6 西班牙罗塔城的欢庆舞蹈 p.354
15.7 小结 p.357

世界绘画经典教程

Ron Husband

罗恩·哈斯本德 动态速写宝典



【美】罗恩·哈斯本德
（Ron Husband）著
刁海鹏 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

世界绘画经典教程. 罗恩·哈斯本德动态速写宝典 / (美) 哈斯本德（Husband, R.）著 ; 刁海鹏译. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2016.4
ISBN 978-7-115-41498-4

Ⅰ. ①世… Ⅱ. ①哈… ②刁… Ⅲ. ①人物画一速写技法 Ⅳ. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第003928号

版 权 声 明

Authorized translation from English language edition published by Focal Press，part of Taylor &Francis Group LLC.
Copies of this book sold without a Taylor &Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

内 容 提 要

本书为《世界绘画经典教程》系列图书之一，其原版图书《Quick Sketching with Ron Husband》于 2014 年出版，曾问鼎欧美美术技法类图书畅销榜，是非常值得读者学习的经典之作。

全书共 15 章。作者首先讲解了学习速写的基础知识和人物的动作分析。然后从不同的角度详细地讲解了日常活动中的人物、坐姿人物的画法、玩桌上游戏人物的画法、站姿人物的画法、行走人物的画法，以及儿童的画法。最后按照不同专题展示了特殊场合中人物的画法、载歌载舞人物的画法、动物园中人物的画法，以及运动中人物的画法。

通过本书的学习，读者可以轻松掌握简单实用的人物速写绘制的原则和技巧，相信无论是初学者还是经验丰富的专业人士，都能从中汲取养分，提高自己的艺术创作水平。

本书适合速写爱好者使用阅读，还适合作为大中专院校相关专业和培训机构的教材使用。

◆ 著　　[美] 罗恩·哈斯本德（Ron Husband）
译　　刁海鹏
责任编辑　郭发明
执行编辑　何建国
责任印制　陈　犇

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编　100164　电子邮件　315@ptpress.com.cn
网址　http://www.ptpress.com.cn
三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

◆ 开本：787×1092　1/16
印张：22.5　　2016 年 4 月第 1 版
字数：678 千字　　2016 年 4 月河北第 1 次印刷

著作权合同登记号　图字：01-2014-5454 号

定价：88.00 元

读者服务热线：(010)81055296　印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

序言

我和罗恩·哈斯本德（Ron Husband）是1975年在迪士尼电影公司认识的，当时我们作为学员一起研究沃尔特•迪士尼的《九个老男人》。给我们上课的就是创作出《小兔斑比》《木偶奇遇记》和《灰姑娘》的大师们。他们是现实生活中的传奇人物，而我们当时刚刚20出头，正是渴求知识的年龄。在给新员工分组的时候，真是上天的安排，把我与罗恩·哈斯本德分到了同一间办公室。

从那时起，我们便一起共同经历很多生活中的事情。这些生活经历给本书创作提供了素材。本书是一本介绍了罗恩的足迹和见闻的书。从迪士尼的各位老师那里我们知道了所有绘画和动画的基础就是敏锐的观察力。不管在观看足球比赛还是婚礼现场，你肯定能看到罗恩带着他的速写本静静地用线条将眼睛捕捉到的景象——记录下来。之所以说“静静地”，是因为这正是罗恩创作的方式。有些艺术家创作时就好像一定要“制服”绘画对象一样（比如我自己就是如此），而这位老兄似乎只是任其自然活动，从绘画对象的运动中去捕捉美的瞬间并记录在速写本上。在我的印象中，他总是尽量不去打扰对方，让画面自然地从他的双眼中流向自己的指尖。罗恩笔下的欢乐正是他在那一刻感受到并留在纸面上的那种快乐。

展开罗恩的动态速写宝典，让大家学习并欣赏这位艺术大师速写的创作过程是一件多么美好的事啊！

格伦·基尼（Glen Keane）

写在前面的话

我以绘画为生，但速写是我用来表达我与生俱来艺术天分的一种方式。由于几十年来一直孜孜不倦地进行速写练习，我作为动画师和插图画家的工作已经不再那么复杂了。就像一位篮球运动员总是不停地练习投篮，当在关键的比赛中，他会站在罚球线边，“嗖”的一声将球投入篮筐中。看起来轻松，但背后却是日积月累辛勤的汗水。画画也是一样，要下苦功夫才行。

只顾埋头傻练是不行的，我也不是总能画得正确。一位老师曾经说过：“你的心中有10000种错误的画法，忘掉它们，剩下的就是正确的画法了。”所以，我画了几百本速写，想要将“错误的画法”忘掉。要忘掉的错误画法数目越接近10000，我的速写就画得越好。我在速写本上不断地画呀画呀，这样的练习还带给了我很多创作灵感。

本书讲的是我是如何创作速写并从中获得知识的过程。每章后都有一些总结，记录下我速写的进步过程以及使用特定速写技巧的细节。作为美术老师，我认为这是依靠几十年的绘画积累让自己达到如此境界的特有权利。我希望你能喜欢速写，并在速写创作过程中改掉一些不好的毛病。我的目标是鼓励初学者进行动作分析并从中得到启发。要想看到在那宝贵的几秒钟内真正发生了什么事情，就必须观察我们周围转瞬即逝、永不再现的事物。

我在艺术这条路上跋涉了很多年，但依然没有到达终点，我还在一本本地边旅行边继续画着。这一路上，速写成为我进行沟通、休息、发现等的方式。我将速写视为艺术家提高技艺的重要手段。我已经发现坚持不懈地画速写的重要性以及对我的重要意义。我十分享受画速写的过程。我一路画着，但我并不觉得是在磨炼自己的技艺。这条路很多艺术家都可以走——你不想和我一起携手同行吗?

能够与初学者分享我的速写绘画技巧、谈谈我的一些看法和对艺术的热爱，以及那些隐藏在简单线条中的故事和有趣的轶闻，我感到非常兴奋。对于那些不用钢笔、铅笔、毛笔或泥土来表现自己的艺术家，希望你们喜欢这些画！

罗恩·哈斯本德

鸣谢

感谢许许多多不知道自己竟然最终成为本书中模特的人们和动物们。感谢所有帮助我磨炼自己艺术天分的艺术指导和老师们。感谢我和很多人的共同老师埃里克·拉尔森（Eric Larsen），他告诉我在动笔前一定要深思熟虑。感谢弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰逊（Ollie Johnson）一家让我使用他们的通信设备，并一并感谢沃尔特•迪士尼公司。感谢特雷尔·华盛顿（Terrell Washington）在西班牙照了一晚上的相，因为我忘了带我的照相机。感谢我的同事，他们在翻看了我的速写本后建议我：“你应该写本书！”感谢唐·哈恩（Don Hahn）推荐我找到Focal Press来出版我的这本书，感谢大卫 D·德文斯（David D. Bevons）发现了我手稿中的潜在价值并将其变成了出版物。感谢我心爱的妻子拉弗恩（LaVonne），她不知疲倦地打字、扫描、分类，是我出版这本书的忠实伙伴。感谢我的儿子杰（Jai），他是“莫尔豪斯学院人”并获得过2013年NAACP图像大奖，在对这些文件进行数码准备的过程中他为我们提供了第一手信息。感谢我的女儿梅丽沙（Melissa），她是斯佩尔曼学院的毕业生，她的英语专业知识给我帮了大忙，她为本书的文字部分进行了润色和编校。

contents 目录 6

第1章 学习速写之初



1.1 我的学画简介 p.11
1.2 我的速写本 p.18
1.3 为什么要写本书 p.22
1.4 年轻的动画师为什么要进行速写训练 p.25
1.5 这也是你的速写本 p.26
1.6 成长为大画家 p.28
1.7 画家就是要不停地画 p.36
1.8 我一生见闻的总结 p.37

第2章 速写基础



2.1 画速写的动力 p.39
2.2 简单的形状 p.40
经验之谈1 p.40
2.3 体貌特征 p.42
2.4 骨骼/肌肉/脂肪 p.43
2.5 移动和平衡 p.46
2.6 小结 p.51

第3章 动作分析



3.1 观察—抓住特点 p.53
3.2 理解正空间和负空间 p.54
3.3 分析和观察 p.55
3.4 分析动作 p.57
3.5 分析“行走”的示例 p.58
3.6 道具 p.60
3.7 画些有趣的东西 p.60
3.8 动势线 p.64
3.9 意图明确的动势线 p.65
3.10 表面之下：用动势线串起骨骼和形状 p.65
3.11 身体语言 p.66
3.12 小结 p.69

第4章 日常活动



4.1 画出生活中的普通和精彩 p.71
4.2 体貌特征 p.82
4.3 餐馆是速写的理想场所 p.83
4.4 小结 p.93

第5章 坐姿的画法



5.1 坐姿分析 p.95
5.2 坐着的各种神态 p.95
5.3 语重心长的话 p.102
5.4 小结 p.113

第6章 玩桌上游戏的人



6.1 打牌的人 p.115
6.2 打台球的人 p.116
6.3 打乒乓球的人 p.118
6.4 小结 p.121

第7章 从站姿看心情



7.1 单独的姿势也有故事 p.123
7.2 引吭高歌 p.128
7.3 老年女性 p.131
7.4 照相机 p.132
7.5 婚礼摄影师 p.134
经验之谈2 p.138
7.6 小结 p.139

第8章 行走的特点



8.1 观察行走的哪些方面 p.141
经验之谈3 p.141
8.2 行走分析 p.142
8.3 多人行走 p.148
8.4 小结 p.149

contents 目录8

第9章 儿童



9.1 画儿童充满乐趣 p.151
9.2 孩子们和玩具 p.166
9.3 足球少年 p.169
9.4 滑板运动员 p.170
9.5 儿童棒球 p.174
9.6 女孩子们的垒球 p.176
9.7 男孩子们的垒球 p.177
9.8 小结 p.179

第10章 特殊场合



10.1 婚礼 p.181
10.2 给本（Ben）和塞尔玛·琼斯（Thelma Jones）的献礼 p.192
10.3 小结 p.197

第11章 载歌载舞



11.1 把握节奏 p.199
11.2 音乐家和乐器 p.200
11.3 跳舞 p.213
11.4 指挥和歌唱 p.230
11.5 小结 p.233

第12章 动物园



12.1 了解动物的身体结构 p.235
12.2 开始画 p.237
12.3 小结 p.251

第13章 个人运动



13.1 运动员 p.253
13.2 拳击 p.254
13.3 高尔夫球 p.258
13.4 牛仔表演 p.260
13.5 田径比赛 p.262
13.6 小结 p.269

第14章 团队运动

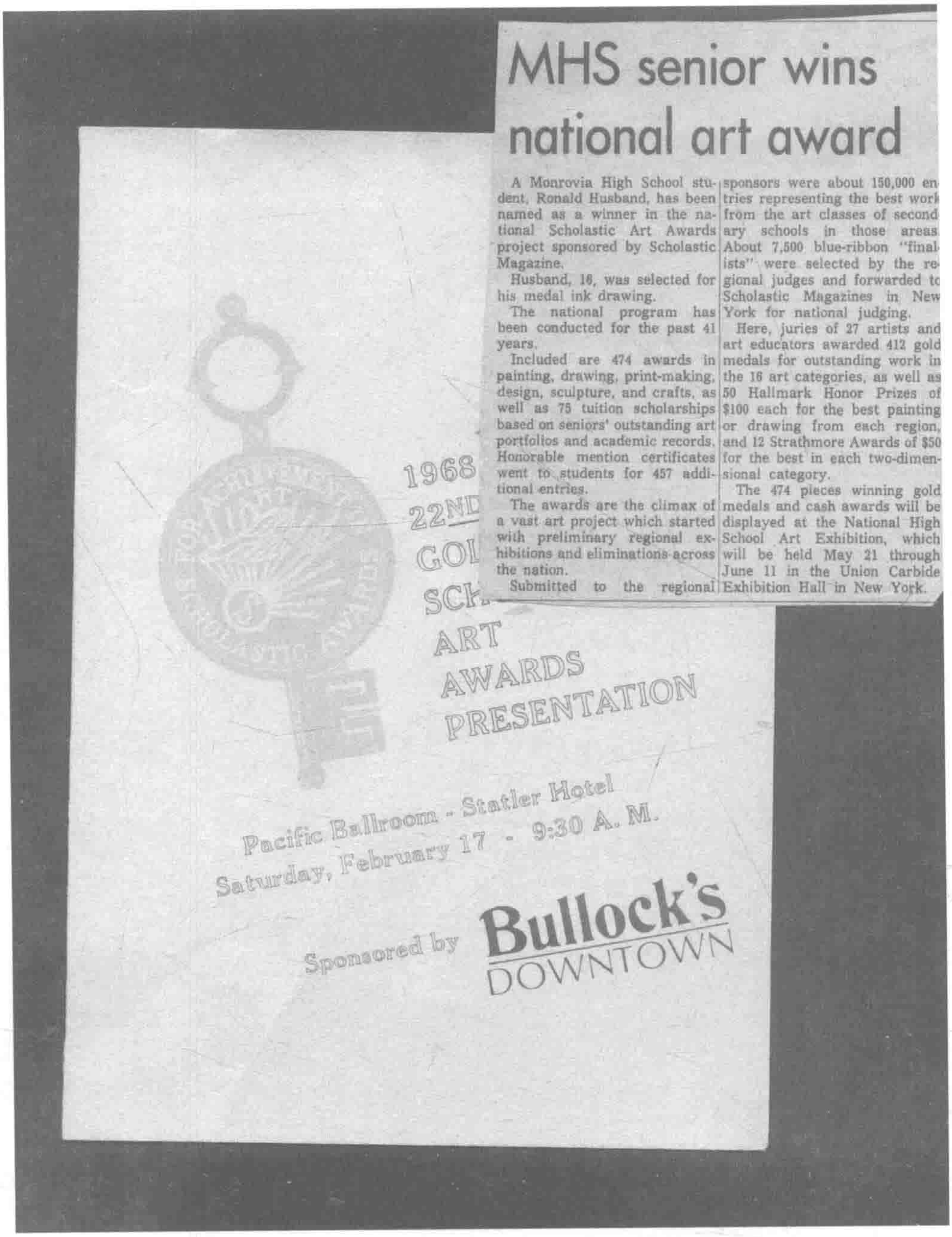


14.1 棒球 p.271
14.2 女子篮球 p.277
14.3 男子篮球 p.281
14.4 教练 p.292
14.5 比赛之前 p.293
14.6 运动中的身体语言 p.294
经验之谈4 p.296
14.7 美式橄榄球 p.297
14.8 女子美式足球 p.302
14.9 足球裁判 p.304
14.10 职业（美式）足球赛 p.306
经验之谈5：群像 p.321
14.11 比赛中的情绪 p.325
14.12 有故事的画 p.326
14.13 橄榄球卡通画 p.330
14.14 冰球 p.331
14.15 足球 p.332
14.16 排球 p.334
14.17 小结 p.337

第15章 速写世界风



15.1 法国巴黎卢森堡公园 p.344
15.2 墨西哥奇琴伊察的金字塔 p.348
15.3 澳大利亚悉尼的达令港 p.350
15.4 西班牙圣玛利亚港 p.351
15.5 假日盛装 p.352
15.6 西班牙罗塔城的欢庆舞蹈 p.354
15.7 小结 p.357



MHS senior wins national art award

A Monrovia High School student, Ronald Husband, has been named as a winner in the national Scholastic Art Awards project sponsored by Scholastic Magazine.

Husband, 16, was selected for his medal ink drawing.

The national program has been conducted for the past 41 years.

Included are 474 awards in painting, drawing, print-making, design, sculpture, and crafts, as well as 75 tuition scholarships based on seniors' outstanding art portfolios and academic records. Honorable mention certificates went to students for 457 additional entries.

The awards are the climax of a vast art project which started with preliminary regional exhibitions and eliminations across the nation.

Submitted to the regional sponsors were about 150,000 entries representing the best work from the art classes of secondary schools in those areas. About 7,500 blue-ribbon "finalists" were selected by the regional judges and forwarded to Scholastic Magazines in New York for national judging.

Here, juries of 27 artists and art educators awarded 412 gold medals for outstanding work in the 16 art categories, as well as 50 Hallmark Honor Prizes of $100 each for the best painting or drawing from each region, and 12 Strathmore Awards of $50 for the best in each two-dimensional category.

The 474 pieces winning gold medals and cash awards will be displayed at the National High School Art Exhibition, which will be held May 21 through June 11 in the Union Carbide Exhibition Hall in New York.

我在美术领域的第一个成就——美国国家艺术奖

第1章 学习速写之初

1.1 我的学画简介

1954年当我刚刚4岁的时候便有了自己第一本素描集。我用透明纸铺在漫画书的封面上把图画描下来。我画画的原因是因为我觉得这非常有趣，是一种极好的自娱自乐的方式。我妈妈总是给我买各种五颜六色的本子，我还在电视上看到乔恩(Jon)《学画画》（Learn to draw）节目，我还在自己的数字玩具上涂上了颜料。后来我上了小学，开始关注怎样才能画得好看。一位学区的美术老师每周来给我们上一次课，并称赞我是“班里的小艺术家”。不过我在班里还有别的称号，比如“跑得最快的人”“最聪明的孩子”和“跳hokey-pokey舞最好的人”。当时我还没有到达可以靠画画维生的程度。

1962年在小学即将毕业的时候，我开始用圆珠笔在速写板上画画。没过多久，我就开始用真正的美术绘图板画画了，其中有几块我甚至已经保存了50年了。

1964—1968年我在高中时开始接受正规的美术培训。虽然我喜欢美术，但对它并没有特别重视。在第一年我甚至被赶出了美术班并不许再回来。不过这一年零几个月的美术学习却对我的一生产生了深远的影响。我的老师多罗西·可莱蒙女士让我接触到了全新的美术家的世界。她还将我的一幅参赛作品——用墨水笔画的素描，送去参展并获得了地区性的奖励，接着我又去了纽约并赢得了一个全国性的奖项。令人窘迫的是，这个奖是我被赶出美术班以后获得的。从好的方面说，我学到了宝贵的“夹着尾巴做人”的美德。也正是在这段时间内，克莱蒙女士鼓励我随身带着速写板，每天都要画画。四十多年来我画了好几百本速写，她的教诲还在不停地结出硕果。

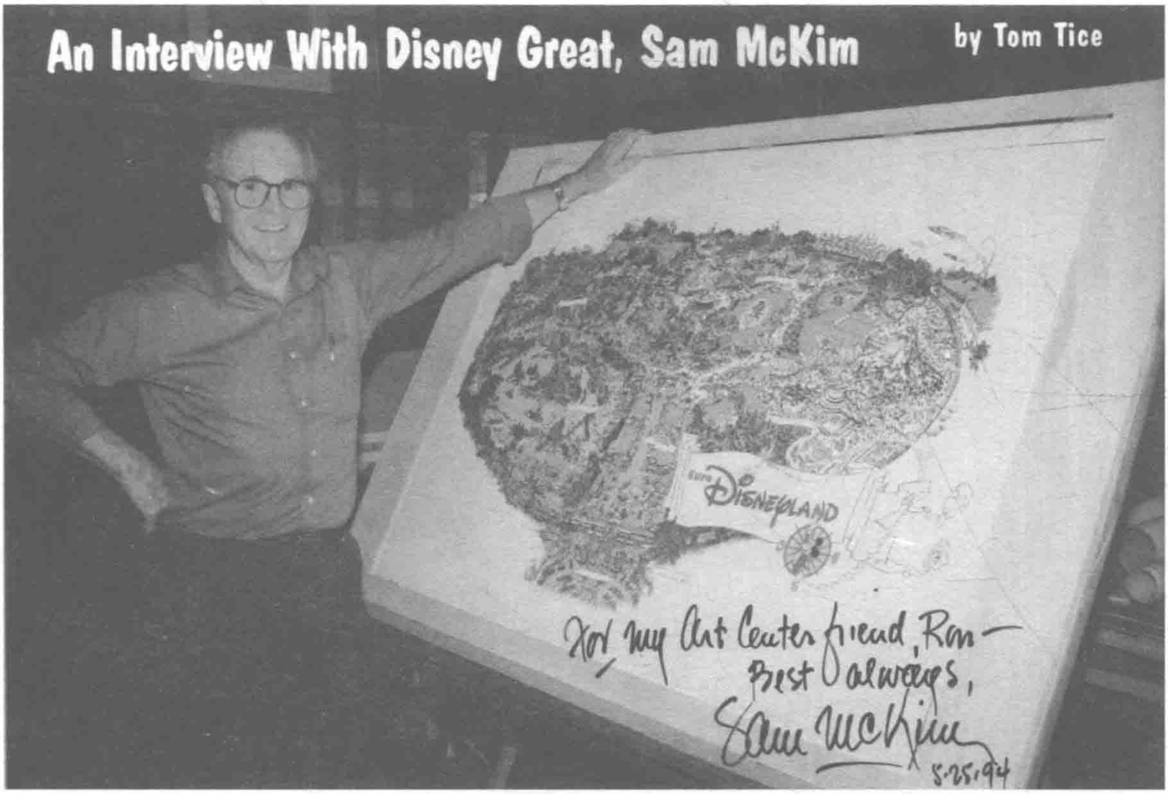
高中毕业后，我想要考取当时位于洛杉矶的设计艺术中心学院（Art Center College of Design）。但是有两件事使我放弃了这个念头：学费和已经过了报考SAT的时间了。回想过去，当时我对主要艺术院校紧密的课程安排可能还不够成熟。

所以，我考取了位于加利福尼亚州亚苏莎(Azusa)的社区学院（Citrus Community College），主修艺术。我在高中时踢足球，并努力想要加入Citrus、代号是Owl（猫头鹰）的校足球队。我们踢了几个赛季的好球。两年后我获得了AA学位并得到了拉斯维加斯内华达大学的体育奖学金，可以在那里继续踢球。

1971年在这所大学，我的艺术学教授汤姆·荷顿(Tom Holdern)和丽塔·艾比(Rita Abbey)让我知道艺术可以是职业的润滑剂，而不仅仅是课余打发时间的消遣。他们鼓励我进一步提高自己的技能并探索自己的创新空间。我学到了极有价值的一课，即天赋与专业相结合可以令人如虎添翼。

带着对自己天赋的全新认识和更为积极的态度（还有艺术学学士学位），我于1973年从大学毕业回到了加州南部，并在霍尼韦尔电子公司（Honeywell Electrics）找到了一份绘制流程图和方框图的工作。这份工作挺有意思，但是对一个梦想为图书和杂志画插图并成为职业美术家的人来说还是少了点创新精神。我认为如果自己想要得到一份有创造力的工作，就必须和有创造力的人在一起。因此我将这一想法付诸实践。我加入了艺术中心（Art Center）希望能够得到些指导、交个朋友或者哪怕在公告板上发现一张纸条并得到些消息（什么消息都行）。白天，我是霍尼韦尔公司的员工，每周有一个晚上，我是一名梦想着有朝一日能在美术行业打拼的艺术学校的毕业生。

就像剧本已经写好的一样，我这个班（插图速写）的导师就是一位传奇人物，他是沃尔特•迪士尼公司的图像师。



迪士尼公司的大腕萨姆·麦克金访谈录

迪士尼公司版权所有

他告诉我迪士尼公司几年前启动的一个项目，目的是将美术师培养成动画师。Mckim先生介绍我与埃里克·拉尔森联系。在1937年创作了《白雪公主和七个小矮人》动画片的动画师在1975年依然还是趴在桌上创作他们的动画。这家公司的想法是，虽然那些经验丰富的动画师依然活跃在第一线，但招募些年轻的美术师并用迪士尼最精美的动画经典经验对他们进行培训，会让这家动画公司的传统得以延续下去。

在埃里克正式对我进行面试的时候，我给他看了我的代表作，其中有几张商业味很浓的作品，甚至还包含了几幅迪士尼的人物，希望引起对方的兴趣。在面试的最后，埃里克说："这些作品很不错，你有没有速写作品？"回到家后，我从自高中起积累下来的速写本中选出了三本，从蒙罗维亚驱车32公里来到这家动画公司，将速写本留在门卫处，写上"埃里克·拉尔森收"的字样。一周后，迪士尼公司打来电话，通知我可以在任何方便的时候开始加入培训项目了。

周五，霍尼韦尔公司为我开了一个欢送会；周六我庆祝了自己25岁生日。周一，即1975年2月10日，我便踏上了自己从事长动画片制作的道路，其中我的速写本发挥了一定的作用。

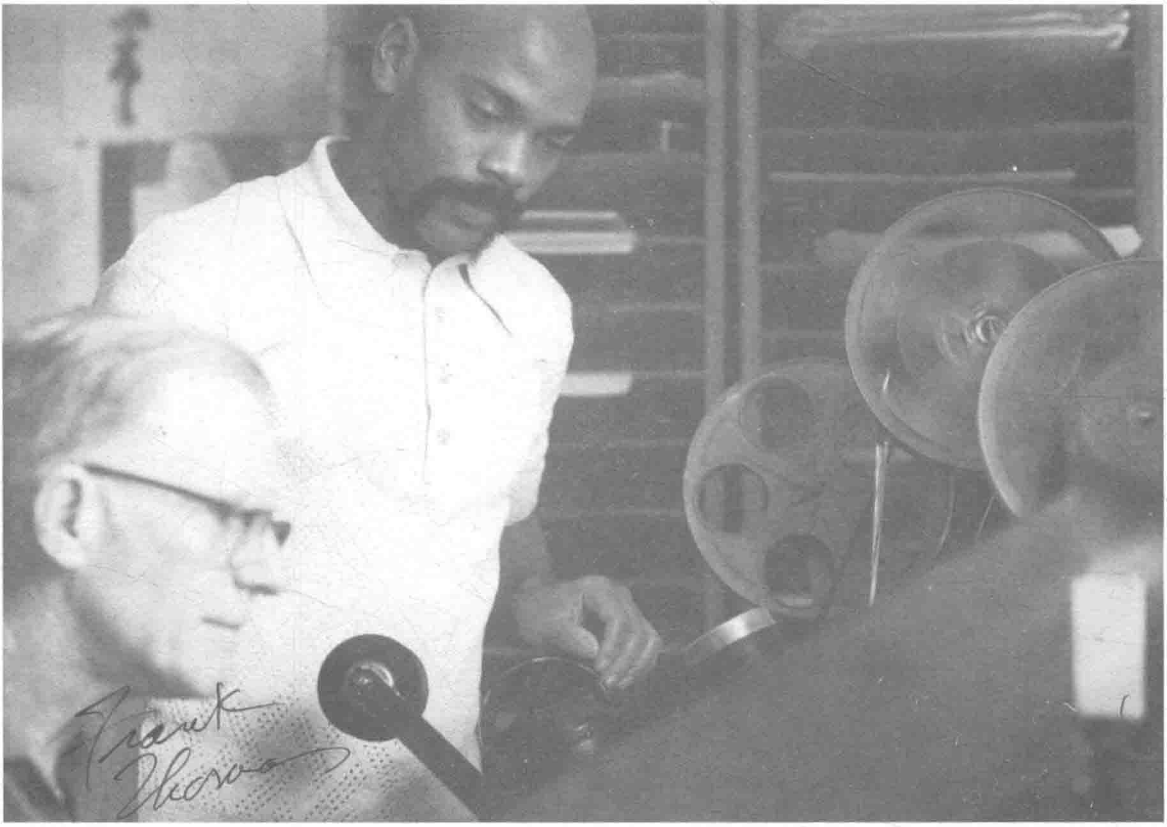
当时我对动画一无所知，也不知道什么是动画师以及动画师是干什么的。我更不知道这里将会是我接触美术和动画最多的地方。

从进入迪士尼的第一天起，我满脑子里都是组成人物面部动画的多边形。由于对手工制作动画一无所知，因此在这里的每一天我都在如饥似渴地学习。有些编程序的人来自CalArts公司，他们编出了精确无比的程序。我则什么也不懂，是学员中经验最少的，其他人都或多或少有动画制作的经验。

埃里克·拉尔森有时候给我门上大课，有时候也一对一地辅导，我们的目标是在4周内制作出一段很短的（也就是几秒钟）动画"测试"。这段"测试"动画要拿给一个经验丰富的动画专家组（由弗兰克·托马斯、奥利·约翰逊、Milt Kahl等人组成）去评审。在评估这些"测试"作品时，他们还会参考我们过去在动画制作方面的经验、理解挤压和拉伸基本原理的能力、定时、模特素描等技能。如果我们没有通过"测试"，就会被扫地出门。否则，我们要再用4周的时间进行下一轮"测试"，并希望采用和修正我们第一次学到的原则。

通过了第二轮考试后，我就从二楼（所有学员都在这里学习）来到了楼下，那时动画师们都在这里忙着制作《The Rescuers》。完成了所有培训课程以后，同班学员格伦·基尼和我一起被安排到了楼下（我们两人从学员起建立起的友谊一直延续至今）。我这名刚毕业的学员接受了一部长动画片制作中的第一份工作，跟一位“真实的”动画师学习画中间帧。格伦被分配到奥利·约翰逊手下，而我则成为奥利的好朋友弗兰克·托马斯的助手。

当时我还没有完全认识到我碰到了一个千载难逢的机会，有幸能够观察并为这个行业有史以来最伟大的动画师制作中间帧。当时我真的可说是什么也不知道，但现在我才开始了解动画有多么复杂和神秘。能够亲眼观看弗兰克·托马斯创作技巧的机会，从他谨慎构思的场景、精美的人物以及很多的东西，都给了我很大启发，让我能够更深刻地理解和欣赏动画。



罗恩 · 哈斯本德和迪士尼公司的传奇人物弗兰克 · 托马斯

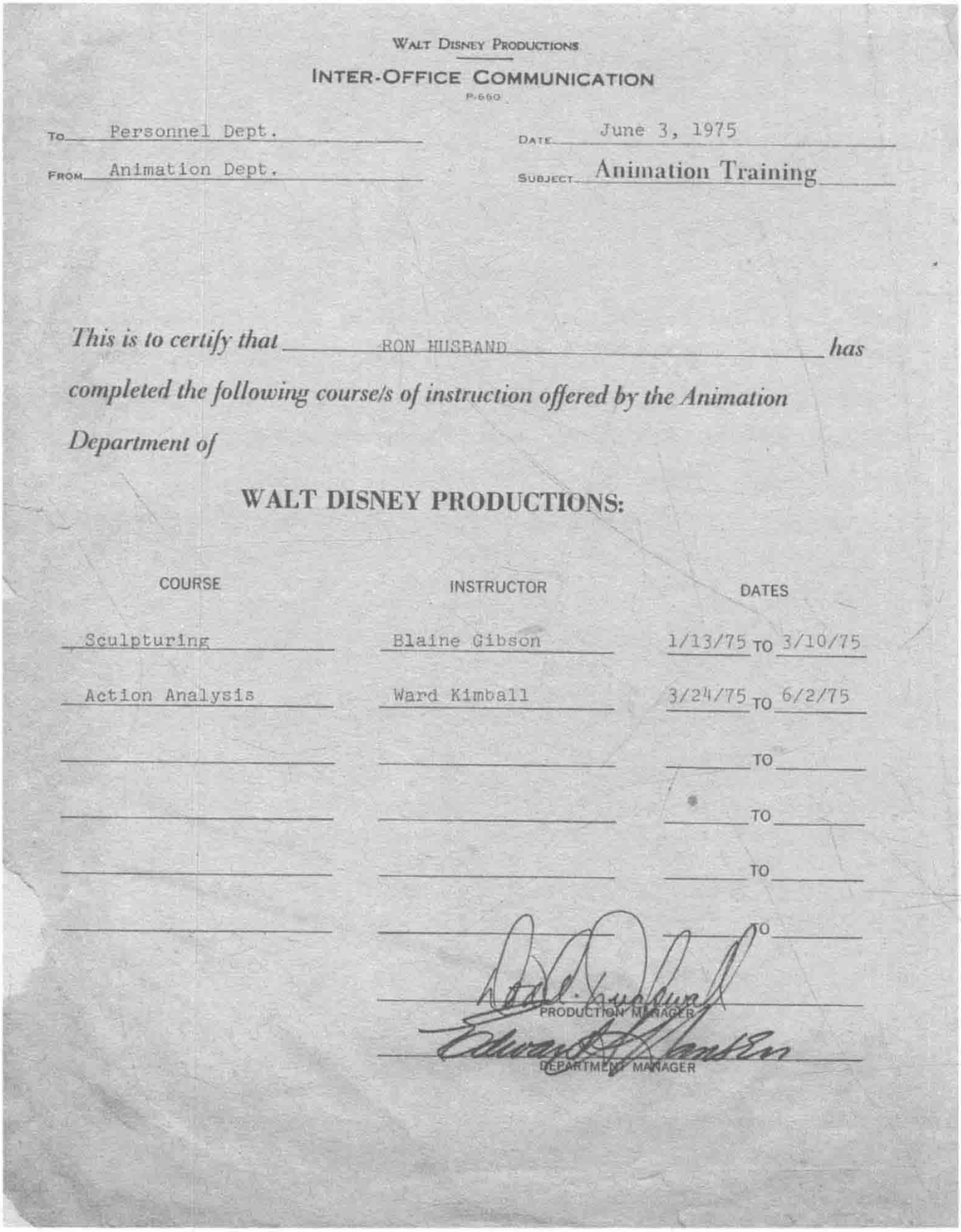
我白天为弗兰克画中间帧，利用晚上和周末时间完成他交给我的简单的、小的动画场景。这样一来，弗兰克就能将精力集中在需要更复杂技术的大场面上。我以这种方式制作了大约50英尺长的动画（1英尺等于2/3秒的胶片长度）。在完成了《The Rescuers》的动画创作以后，我又为《Pete's Dragon》创作中间帧。同样，我利用业余时间又制作了50英尺左右的动画。电影的“制作人员”名单中没有我的名字。当时，你至少要制作100英尺的动画才可能出现在“制作人员”名单中。即便如此，《The Rescuers》和《Pete's Dragon》确确实实留有我的足迹，但我没法证明这一点。

三年后，我历经学员、简单中间帧制作人、助理分解员（assistant breakdown）、分解员、助理动画师直至最后在《The Small One》一片中我的动画制作长度终于突破了100英尺这一长度标准，我终于被提升为动画师。在这段时间内，我一直不断地学习。从埃里克给我面试开始我了解了如何制作场景，参加了由迪士尼资助、Blain Giberson讲授的表演培训班、雕塑培训班，Marc Davis、Walt Stanchfield、Glenn Vilppu等人讲授的素描培训班，Ward Kimball讲的动作分析，Al Hirschfield讲的漫画绘画，Stuwart Sumida开设的动物解剖学课程，Tex Avery和其他人的客座讲座，还观看了查理·卓别林的系列电影和其他无声喜剧电影；所有这一切都是要让我们接触到所有的相关元素，并让我们通过自己的绘画把故事讲得更加生动、传神。迪士尼公司不断地将戏剧搬上银幕并制作出令人经久难忘的作品。所有这些经典作品都被记录在Don Hahn的纪录片《唤醒沉睡的美女》中。

我在迪士尼公司从事动画创作已经超过30年了，有20多部动画片、儿童图书和杂志的“制作人员”名单中有我的名字，我用手中的画笔赢得了无数的插图奖项。我现在是沃尔特迪士尼出版公司（Walter Disney Publication）的一名人物美术师。我是迪士尼公司有史以来第一位非洲裔美国人，还是这里的第一位高级颜色动画师。我开设过人物素描课、速写课和幽默插图课。

这些年来我积累了大量的工作经验，希望能将那些曾助我成为美术师的诀窍传授给你们。

我从未将美术师作为我的目标。我只是依照自己的爱好顺其自然而已。别人对我创作的认可和鼓励令我信心倍增。我命中注定就要从事艺术行业，并且直至今日依然乐此不疲。



WALT DISNEY PRODUCTIONS

INTER-OFFICE COMMUNICATION

P-660

TO Personnel Dept. DATE June 3, 1975

FROM Animation Dept. SUBJECT Animation Training

This is to certify that RON HUSBAND *has completed the following course/s of instruction offered by the Animation Department of*

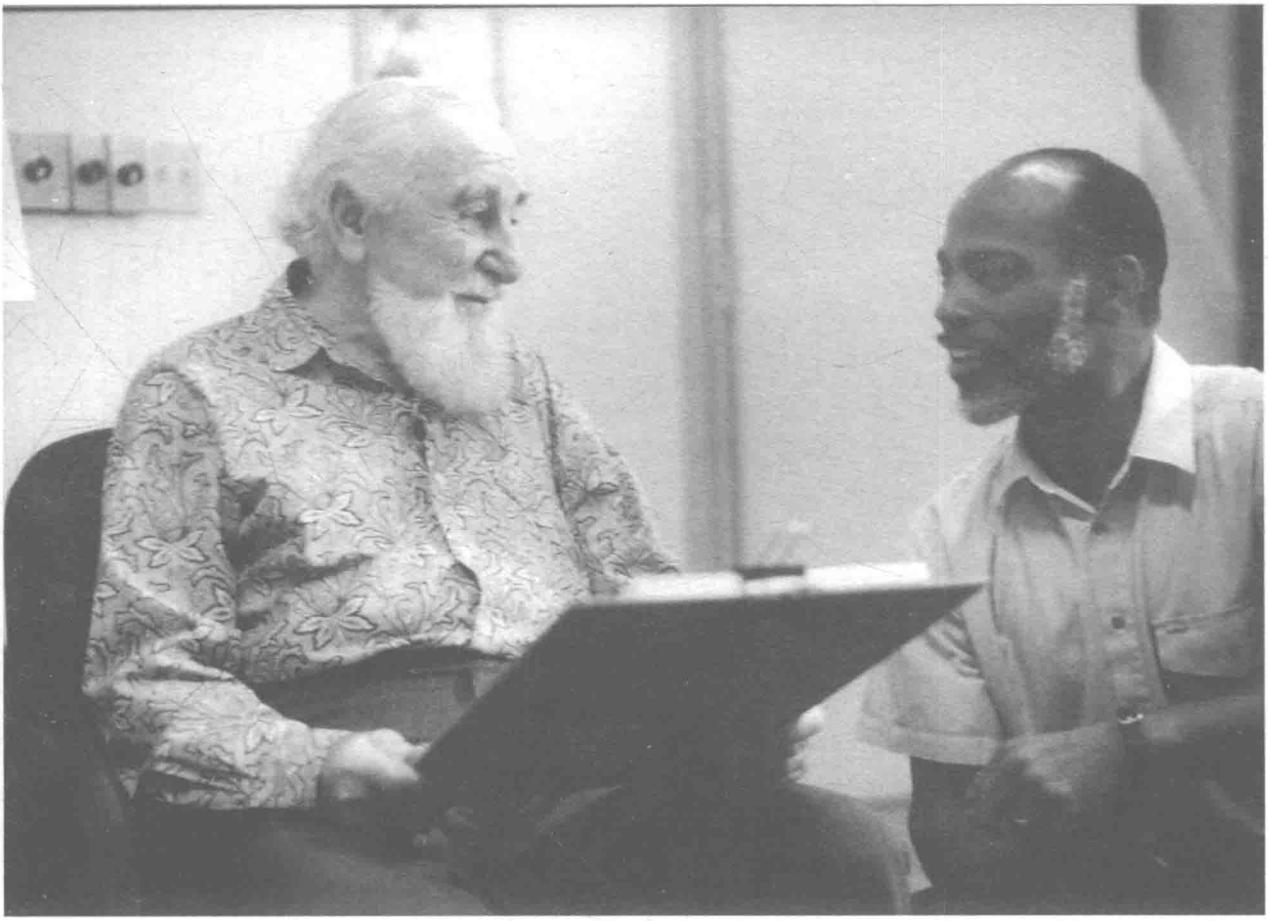
WALT DISNEY PRODUCTIONS:

COURSE	INSTRUCTOR	DATES
Sculpturing	Blaine Gibson	1/13/75 TO 3/10/75
Action Analysis	Ward Kimball	3/24/75 TO 6/2/75
		TO
		TO
		TO
		TO

PRODUCTION MANAGER

DEPARTMENT MANAGER

培训结束后的部门间通知单



罗恩与Al Hirschfield交谈

1.2 我的速写本

速写本不仅是我所见所闻以及所到之处的记录本，而且还是一本非常个性化的日记本，里面记录了我的生活、我的创作激情以及我的记忆。

我在世界各地都画过速写：在婚礼上、运动会、飞机场、度假、公园和海滩，等等。我在大商场等我妻子购物时会画速写，我还在教堂、飞机上等任何你想得出的地方我都画过速写。在这个世界上，我跟我的速写本相处的时间可能比跟任何其他人或物在一起的事件都要多。

速写赋予我的一个特长就是迅速地分析动作。现在我在看人或动物的行动时，我看到的是它们的基本形状，也就是组成整体的各种形状的组合和单个形状。我能够迅速地辨认出绘画对象或对象间的关系，比如一条胳膊是如何从身体伸展开去，行走过程中一只脚与另一只脚的距离，或身体如何与空间中的另一个身体产生相互联系。同时看到正形状和负形状让我能够完全掌控我的速写创作过程。由于速写让我将注意力集中在艺术表现力方面，因而我绝对是当今画家中的佼佼者。

速写赋予我的另一个特长就是“画缩略图”的本事。对我来说，画缩略图只是我速写技能的一项额外收获，也就是画在比较小的版式内。利用剪影调子、透视、比例、形状、肌肉组织、骨骼结构等原理，缩略图可以让我在创作插图的早期阶段就能预测最终效果，并且还可以将我的构思落实到纸面上，提醒我注意可能会出现的问题。至于动画创作中，缩略图在设计场景时的作用就更大了。我甚至用过缩略图和速写的组合来向导演“推销”一个思路。当一个目标人物的想法突然闪现时，我用动画表现向后翻了一个跟头。目标人物不会后空翻；它没这个本事。但如果它们有这本事，它们就会这么翻……这就是所谓“貌似可行的”不可行事件。通过一系列缩略图和速写，我将自己的想法画给导演看。导演最终同意了我的意见。一个真实成功的场景源自一系列可信的速写作品。



后空翻连续动作
迪士尼版权所有

FROM THE PRODUCTIONS

Sketchbook Adventures



A Chat with **Ron Husband** of *Atlantis*



Man strolling Luxembourg Gardens, Paris, '98



Feature Animation Holiday Party Scenes, December '98

Last week, I had a chance to visit with **Ron Husband**, Lead Animator on Atlantis, and I had one thing in mind: his sketchbooks! "Prolific" doesn't just describe the way Ron Husband draws -- everyday, Ron can be seen sketching at Northside at lunchtime, come rain or shine. "My wife's used to me taking it everywhere we go." He'll sketch mall goers while she shops, he says.

It all started with one sketchbook, says Ron, when his high school teacher encouraged him to keep one by his side at all times. That one sketchbook has multiplied into shelves lined with worn pads of Ron's drawings. If you thumb through any of them at random, you get a glimpse of Ron's days -- they read like a journal as he captures people in action -- a basketball game, someone walking across the street, someone lugging books, old people, young people. They are poetic in their everyday observances of life.



"I love to draw," Ron says, adding that his sketching helps him to stay sharp and to constantly "grow as an animator." When not developing characters for *Atlantis*, Ron likes to watch and study actors in old films. Animating a character is "all about acting," he says, and every character poses a challenge in having to convey a universal message of emotion that will be understood all over the world. "I'm not painting for me," he adds, "I have to play to the audience."

Ron started at Disney in 1975 "way back when" and learned about the animation process from **Frank Thomas** and **Eric Larsen**, who was head of the Training Department at the time. After his initial interview, he was asked to drop off a couple of his sketchbooks at the gate; soon after, Ron was hired and thus began his immersion in Disney animation. Frank, one of the Nine Old Men, let him do 50 feet on the *Rescuers* as a first assignment but "you had to do 100 feet" to get screen credit.

His most recent travels depicted in his sketchbooks show Ron's trip to Paris and a visit to a Montana elk farm. From inside a van, Ron found himself sketching elks in twenty-degree below zero weather for *Fantasia 2000*. Being from California, Ron says it wasn't the best climate for drawing, but it made for a memorable experience.

I'd like to thank Ron for taking the time to share his adventures with the *Twilight Bark*, and if you happen to be at Northside, strike a pose for Ron and say hello.

-- Heseon

TWILIGHT BARK · FEBRUARY 1, 1999 3

速写本探险：与《Atlantis》的作者罗恩·哈斯本德一席谈

迪士尼版权所有

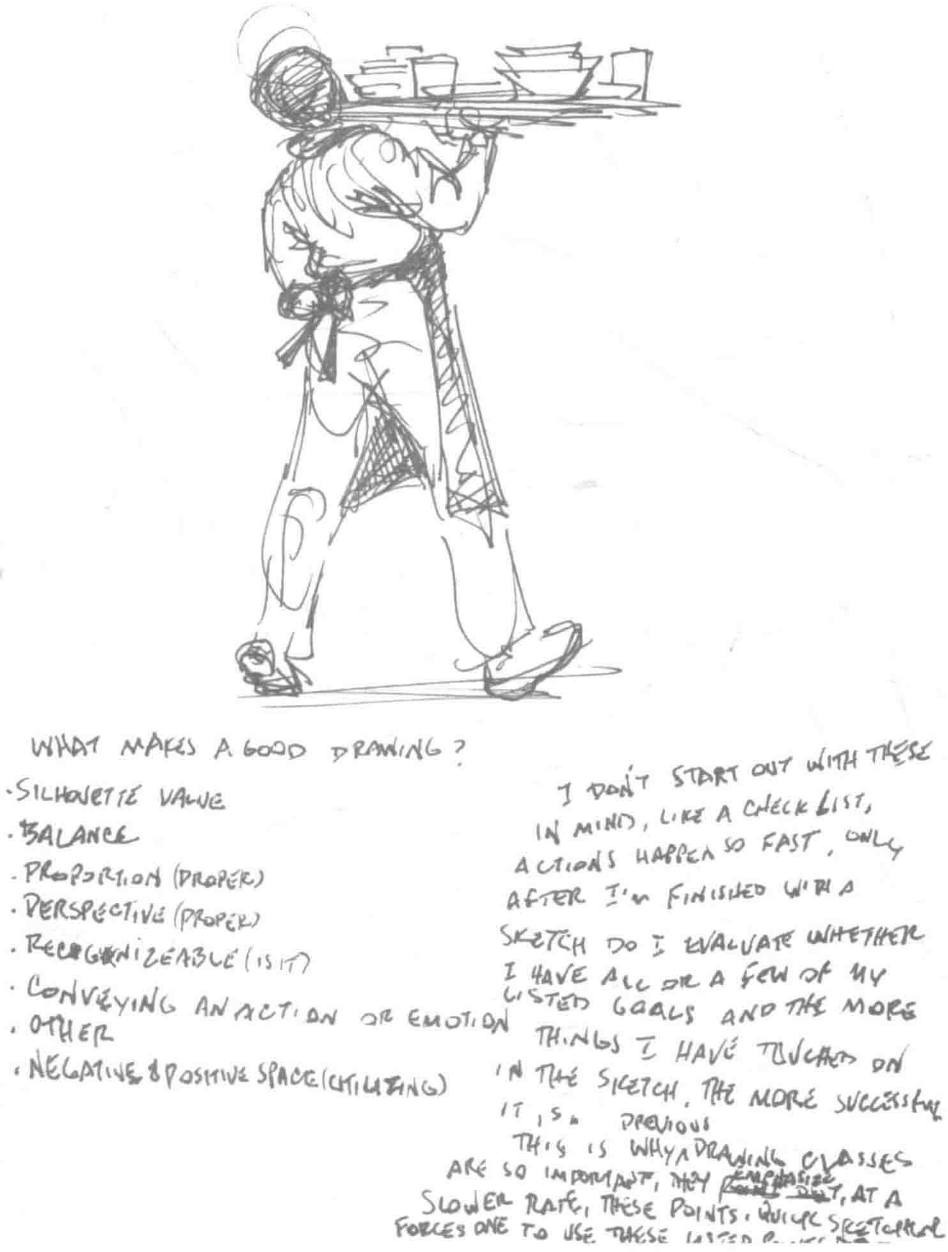
由于我已经通过速写磨炼了绘画的技巧，所以这些年来我也摸索出了走向成功的模式。出于同样的原因，我现在的作品中线条比以往要少很多。我画速写的目标之一就是在最短的时间内用最少的线条将绘画对象的信息尽可能多地表现出来。这个任务不太好理解，但我一直在不懈地追求以提升自己的水平。

业精于勤，我每天都要进行大量的练习和绘画。如果有一天或一周没有练习绘画，我便抓不住笔划与纸张间的韵律，原来能够“看”出简单形状的本事也不那么灵光了，速写时那种自然的流动感也消失殆尽。我所说的这些无形的东西比单纯的用笔技术更为重要。速写（和练习钢琴、网球或任何你想要精通的活动一样）必须定期练习。

有时我也会随便翻看我的速写本。我会发现有些作品画得相当别扭，而有些则非常传神。在过去30多年的时间里，我一直为每天的速写标注创作日期。如果有一两天没有画速写，我甚至可以从前后的图画质量中看出不同来。我的理念就是：笔不离手，坚持不懈。

1.3 为什么要写本书

20多年前，在其他动画师的鼓励下我开始认真地考虑写一本关于速写方面的书。这些画家看到我每天利用休息和午饭时间画速写来打发时间。一天晚上在一家餐馆内，我一边在为服务员画速写，一边匆匆地写下了几条后来成为本书基础的笔记。这就是这本书最初的想法。



餐馆速写和笔记

本书的最初草稿包含了很多我的速写作品，而文字的东西很少，讲义也不多，章节不多且没有学习窍门。在我到澳大利亚的迪士尼动画工作室工作时将这个版本拿给弗兰克·托马斯（Frank Thomas）和奥利·约翰逊（Ollie Johnson）审阅。他们两位都将自己对本书的意见转告了我。

亲爱的罗恩：

我非常喜欢你的速写作品。

你的画看着非常有意思，并且把人物动作画得惟妙惟肖。不过，如果你能更加深入地挖掘人物的情感，如果某些人物能够表现出他们脑子里正在打着什么主意的话——冒犯、愤怒、恐惧或想法，也许还有悲伤或爱恋，不管什么——我想看到那时的你要如何表现他们。

再次感谢，罗恩。

奥利·约翰逊（Ollie Johnson）

奥利·约翰逊的信件副本

在我从澳大利亚回来不久，他们竟然热心地在弗兰克的家里一边吃饭一边讨论起我这本书来。我们讨论了怎样将我的速写思想最准确地传达给读者。他们洞穿一切的观察力激励着我继续修改我的手稿，因为他们从我的速写中感到我还意犹未尽。

9.10.03.

Dear Ron,

The drawings look great. Thanks for letting me look them over. I will take them up to Allie and then he can see what you are doing.

I will send them to your home before you get here. Are you interested in doing more sketches of the people you see around?

I wonder if you would get more ideas and learning from a greater variety, stressing emotions — gestures, actions, personality etc. What you have is good. Between the T.V. programs and the movies might give you a broader use of your talents. We can talk it over after you get back and think about your future plans. Keep up the good work and have a fine trip home.

my best —

Frank

This letter was dictated By: "FRANKLIN THOMAS" AND Written By "Vinita Jarvis"

P.S. One other thought, pay a little more attention to the hands. They are very important, not the fingers especially, but the ~~hands to the wrist~~ strength of the hands to the wrist

与弗兰克•托马斯的通信和他亲笔写的读后感

在同事的鼓励以及弗兰克和奥利的启发下，我将自己工作之余所有的“空闲时间”和周末都用于修改我的手稿上，期待能够更进一步。在此之前，我的空余时间一直用来进行个人的绘画练习、做些兼职副业、教授姿势绘画课程和参与艺术展览。所有这些活动和其他杂事在2009年全部告一段落。我将全部精力放在查看自己所有数百本速写上，韦德找出与文字匹配的图画。我还继续把我的手稿和图画拿给其他画家和老师看，并根据他们的意见进一步提炼、扩展思路、解释概念、加入更多个人绘画经验甚至更多分类，以便把我四十多年来总结出的技巧形成一份文字的东西。这本书的目的就是鼓励（不论是年轻还是年长的）初学者充分利用各自的天赋，每天进行速写和敏锐观察的训练。一旦使用并掌握了这些技巧，你们一定会迅速取得长足的进步。

1.4 年轻的动画师为什么要进行速写训练

在给一个班上“姿势绘画”课的时候，我清楚地知道，不论使用裸体模特还是穿着衣服的模特，我所解释的概念就是本书中讨论的、我归纳总结出的和速写技巧完全相同的技巧。之前，我并没有将它们联系起来，但是它们确实有内在的联系。最大的差异当然就是绘画对象：一个是摆在教室里静态的，另一个是移动的。

我在课堂上鼓励我的学生在课余时间进行进行速写训练，通过辨别运动中的关键动作来锻炼观察力，并培养如实地将看到的东西画下来的能力。在路旁磨炼出来的速写技能会对回到课堂上画静物有极大的帮助，因为课堂上的模特不会越走越远，也不会摆出如真实人物那样的姿势，但光线却设置得非常合适。他们还可以用清晰的动势线捕捉到自然的正空间和负空间（平衡和比例都恰到好处），至于长时间坐在那里用橡皮修改图像的错误就更不在话下了。

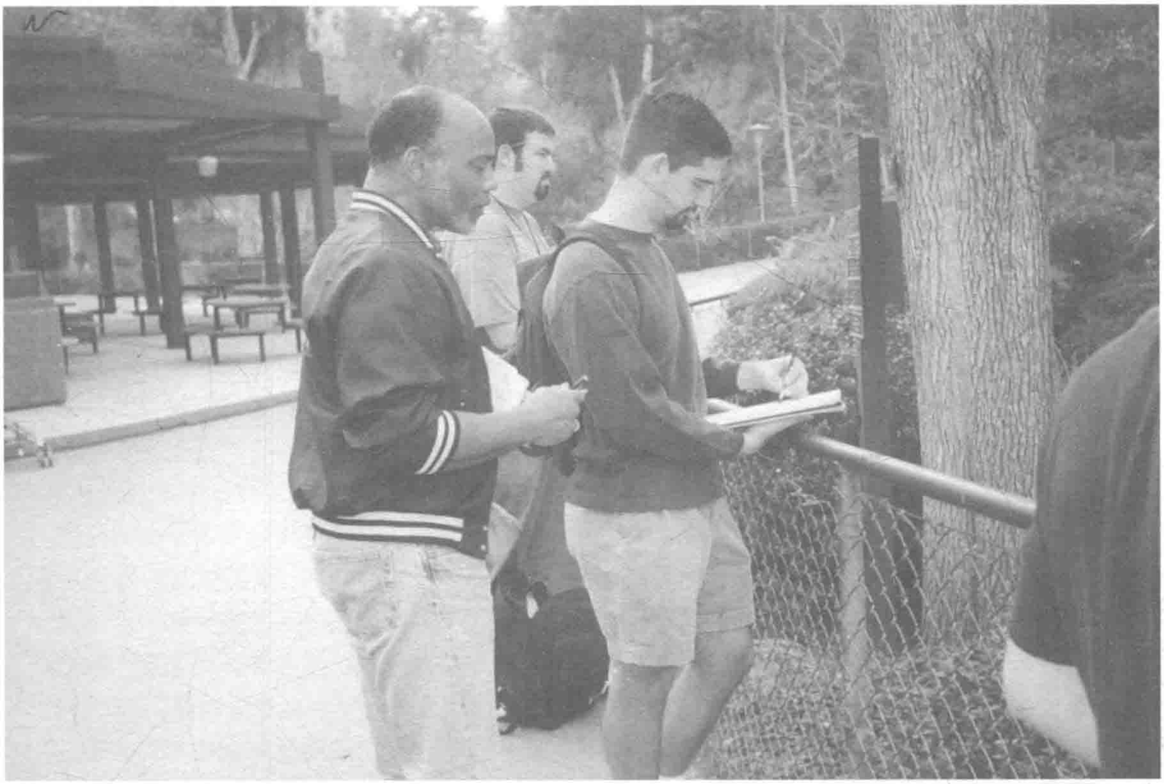
我确信，掌握这项本领对美术家的成长，特别是当他们想要抓住绘画对象特有动作的特征时是非常重要的。这些提高绘画水平的基本功变得更易于与练习和重复划上等号了。

速写可以提高画家分析运动中的人类和动物动作、领会动势线并利用本书教授的原理迅速重现某一时刻的能力。速写让画家的双眼始终关注基本形状，抓住绘画对象身体结构的动作流并通过不断的挑战和重复，提高画家的绘画水平（不论其原本水平如何）。

掌握速写的基本技能或至少理解这几页所讨论的技巧对年轻的动画师更是大有裨益。特别是能够提高他们快速分析场景、消化组件，用技术的精确性重建动作，将速写变为缩略图、分页图板和最终场景的能力。

1.5 这也是你的速写本

没有任何一本书可以包含所有的主题，速写是艺术领域众多分支中的一条阳光大道，我曾受益无穷，也希望你能从中学到有用的东西。我撰写本书就是要帮助你成长为一名画家，让你利用所有的艺术技能在速写方面有所成就。请回想一下这些年你参加过的所有艺术课，那些老师们只是看重你作品的某一个方面。也许是近大远小、或是比例、负空间，等等，不管什么班都是如此。接下来的内容我会慢慢教会你利用学到的所有知识在几分钟内画一幅速写。我们应该如何面对速写这个充满挑战的领域呢？画出能够传递内容的线条并不容易。这些年来，我除了给专业画家讲课以外，还给大学中的艺术专业的学生上过课。



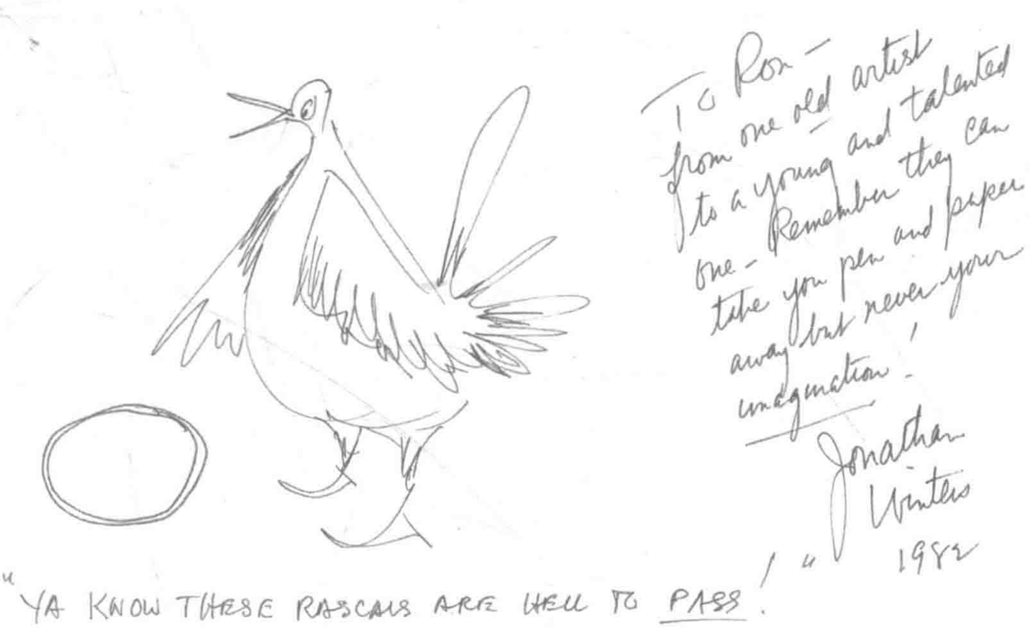
罗恩和迪士尼学员在洛杉矶动物园

每当在公共场所（例如购物中心或游乐场）完成素描作业后，再见到这些学生我时常听到的一句话就是："他们一直在动……我想要画那个女人，可是她却走来走去"或其他类似的托词。我知道真正画速写的困难之处，但掌握这种独一无二的表达方式，会令你在艺术领域中其他各个方面受益：让你在动笔作画的时候更有信心，发现能够画得更好、更快的概念，理解身体为什么会做出这样的动作，等等。附带的好处是：发现绘制速写充满了无穷的乐趣。

我建议随身携带一本速写本，就像作家总是随身带着一本记事本，准备随时记下自己的灵感。谁都不知道什么时候能再次看到充满启发性、不停地喊着“把我画下来”的人物形象。

有时我出门会忘记带上速写本，我总是非常后悔。尤其当我看到了非画下不可的场景时会尤其遗憾。带上一本速写本会帮助我拉近和陌生人之间的距离，而没带时从来没有过这样的经历。

有时候，也会有人想在你的速写本上露一手。二十世纪八十年代初，动画导演Art Stephens、我和乔纳森·温特斯一起吃饭。乔纳森正在考虑为《The Black Cauldron》中的一个角色配音。他讲了很多特别好笑的故事，我和Art笑得都没法吃东西了。在其他就餐者眼里这幅情景别提多逗了。在这场搞笑独白的最后，乔纳森伸手拿过我的速写本和笔创作了下面这幅画。这顿饭令我终生难忘！

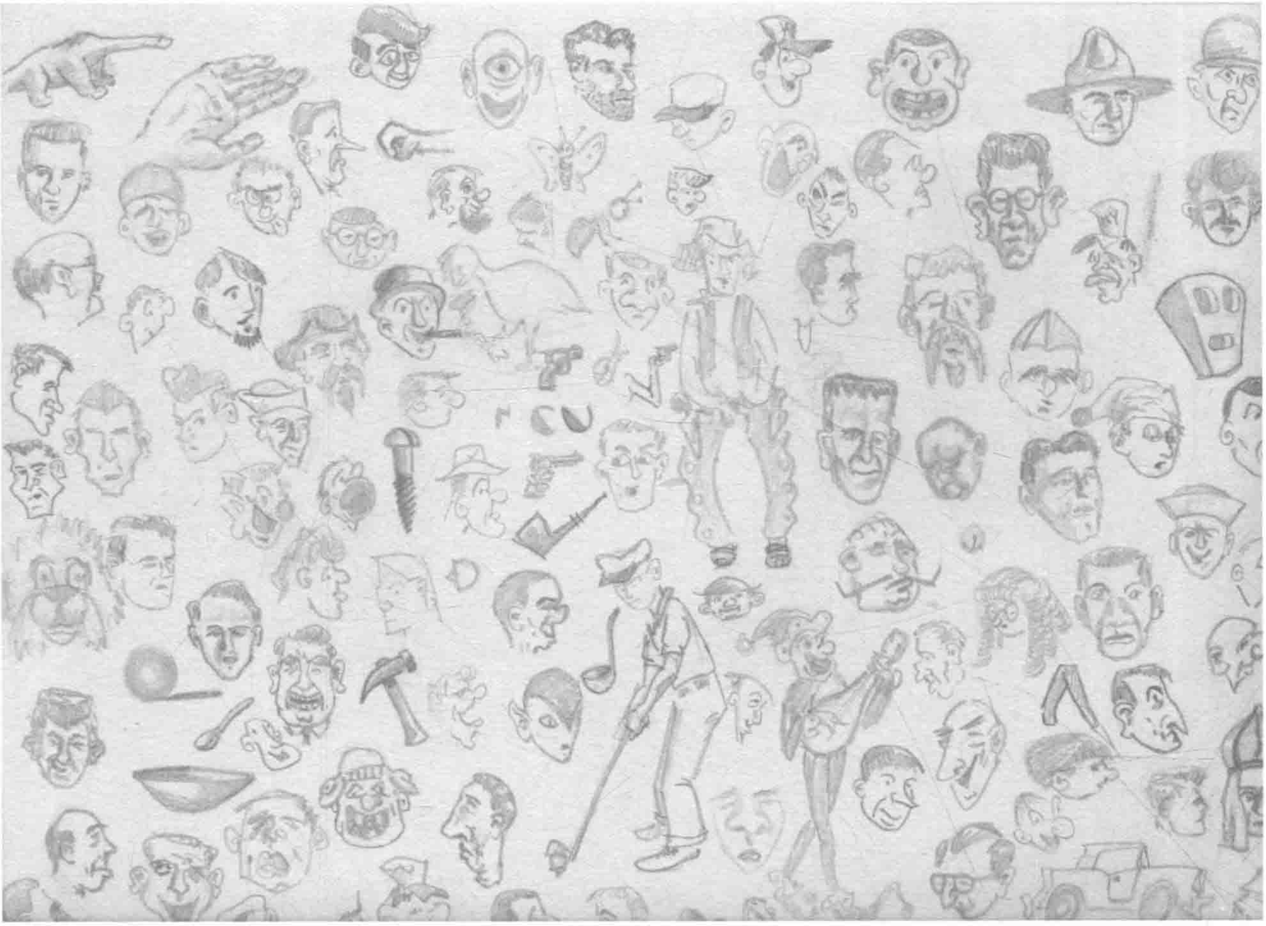


我给你指出的道路并不是成为出色的速写画家的唯一道路。分享的这几页基本原理对我自己的动画和插图创作道路有着极大的帮助。可以说，我已经在实践中试验和证明过这些理念了，将这些理念牢牢地记在心里，你也会从中受益。为了帮助你成为一名出色的速写画家——为了以防你也忘带了速写本——我们决定在本书的最后也装订几页空白页，你可以在这上面画速写，也可以写上你的读书心得，等等。因为谁也不知道什么时候你能再次遇到这么完美的一刻，也没人知道谁会想用你的速写本来画画。

1.6 成长为大画家

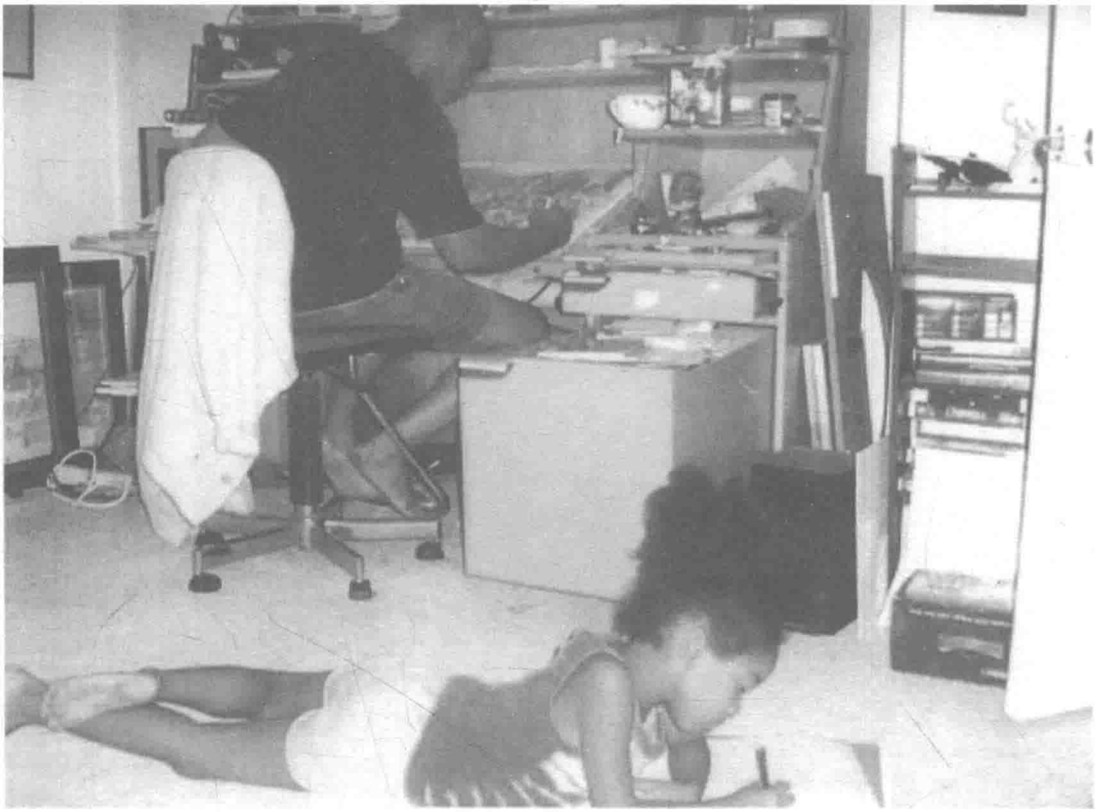
以下几页记录了我成长为画家的过程和从大量作品中精选的一部分。

以下是我20世纪60年代早期速写本中的一页，上面是我徒手画的人物头部和其他物体等。

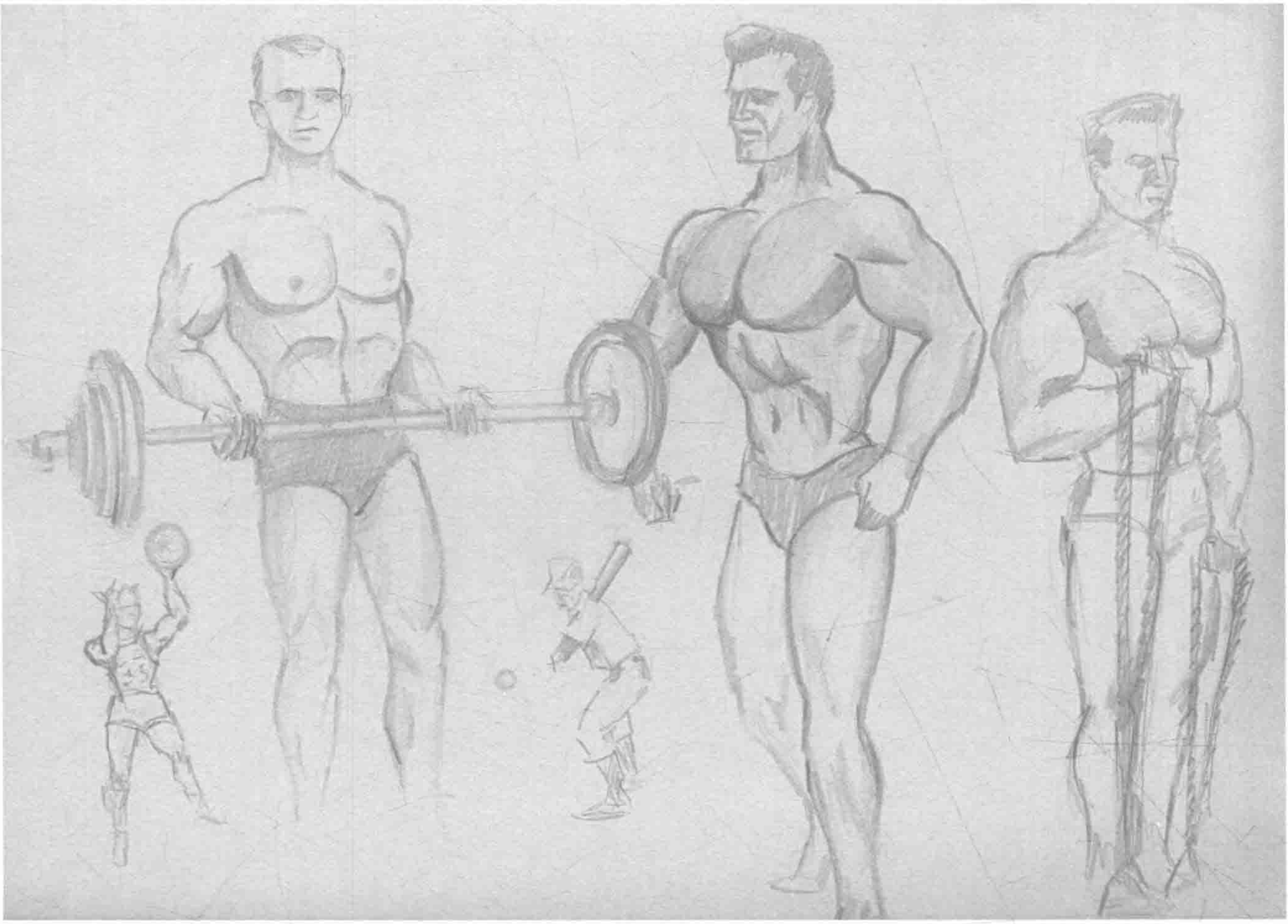


我的早期速写本中的一页

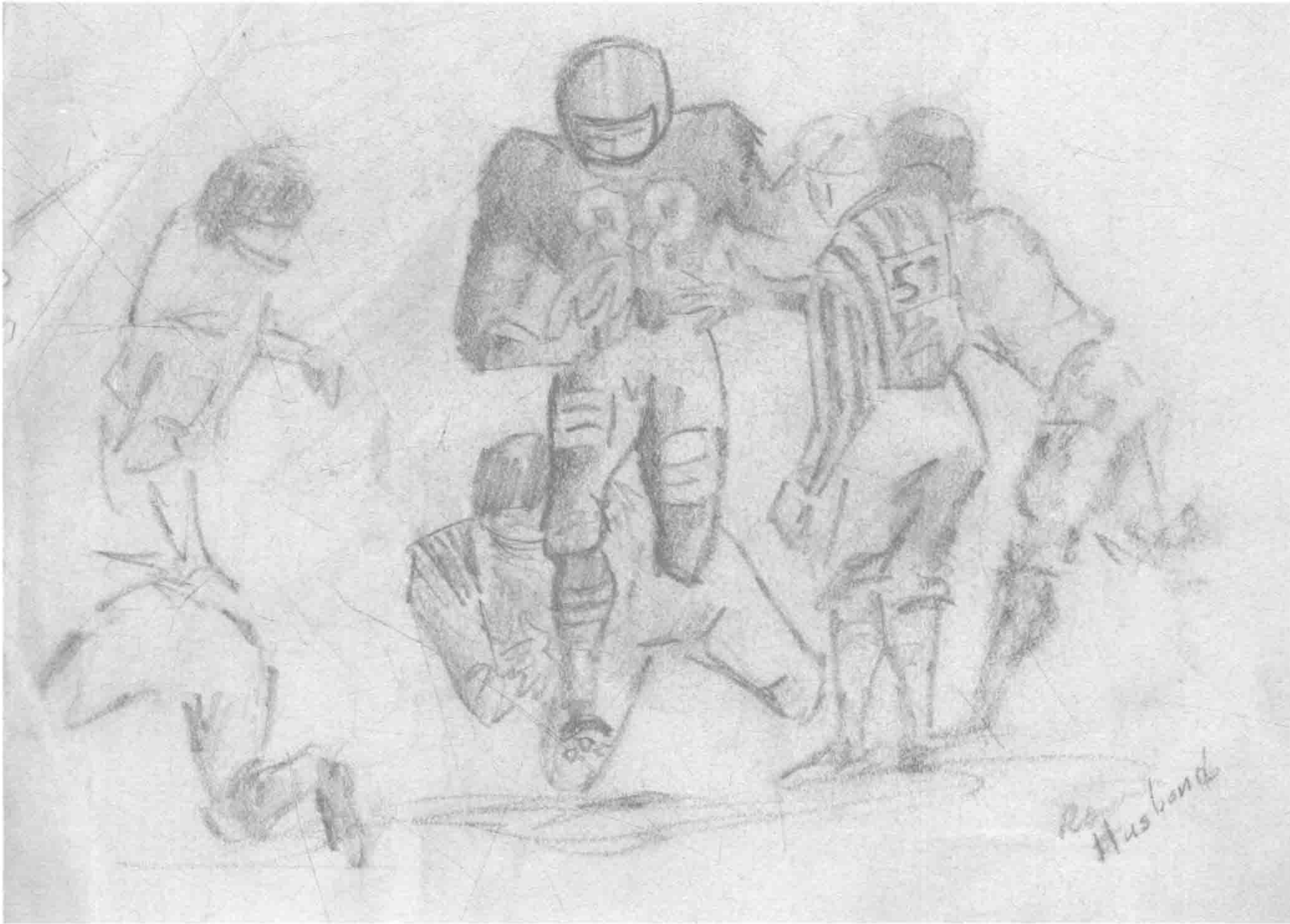
下图是我的孙女Reese在我的书房地板上画画的图片，而我学时正在像好孩子一样在用蜡纸描漫画书封面的图案。



下面的几幅画选自我最早期的速写本，大约是1962年或1963年的。我是从描摹杂志上的照片开始逐渐了解解剖学和人体动作开始的。即便这样，我也总是画些正在运动中的运动员的身体。尽管那时我还没有完全掌握人体解剖学的知识，但还是会照原样复制他们的图片。



这是另一幅早期作品，通过描摹照片画出坐着的人的动作特征。

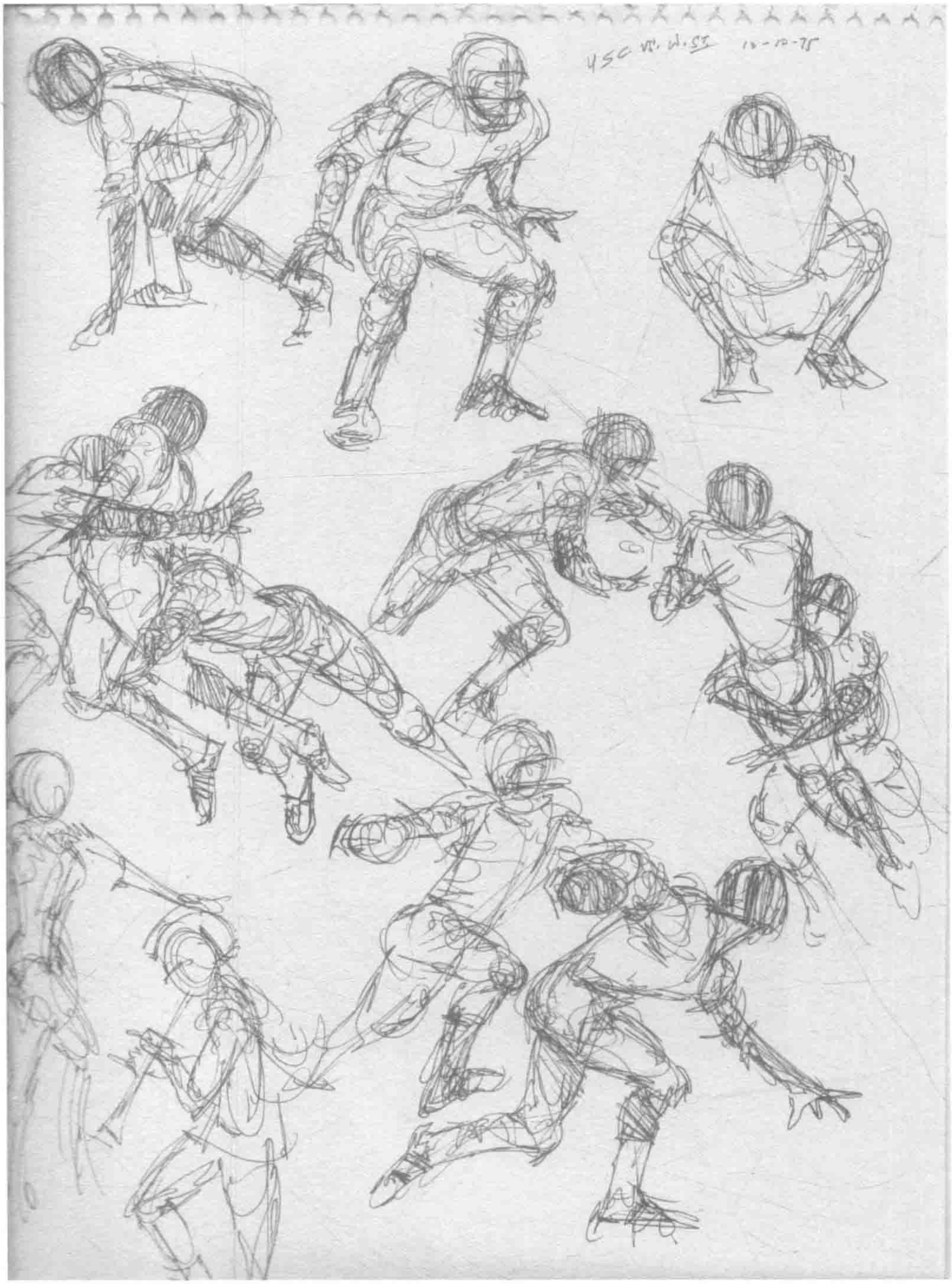


这是一幅1962年的作品，通过描摹照片想要画出运动员的动作。





在下面这幅1970年的速写中，剪影的调子有了，但是底层的结构依然薄弱。第一次画画的时候总是有一种让人物平直的倾向。在这些早期作品中，可以看到僵硬（平直）的姿势。我总是力图表现动作，但图中的不过是些没有生命力的人物形象而已。





1.7 画家就是要不停地画

时光荏苒，我也画了一本又一本的速写。我学会了观察“内部”结构的调子或凸显骨点的肌肉组织或骨骼。从此我开始掌握身体是如何完美地构建起来的。

我的大多数素描对象都是人，并且他们并不知道我在画他们。有很多正在走远或侧面姿态。多年以来，我很清楚如果人们知道我在画他们，他们的姿态就会僵硬并且显得做作。有些人甚至还会用恶狠狠地眼神回敬我；他们的眼光里有着各种各样的意思，比如“为什么盯着我”“你敢画我，胆子不小啊”，等等。有时他们会直接问我，并说：“这是我吗”“我真的这么胖/瘦/高/矮”或“脸在哪里”。当然，多数时候我会就势回答说：“这只是一张速写，并非人物画像。”

在画速写时要会从中寻找乐趣。乐在其中（画画是为了娱乐）。不慌不忙地观察发生了什么事情（分析），首先按照你在课堂上学到的（骨骼、肌肉、比例、透视、剪影调子和形状）去画，这样你的画才能让人看懂并且好看。

还有，你所画的人物在不经意间很可能会摆出某种姿势/身体语言或作出某种自然的动作，这个姿势或动作就很值得画一幅速写。

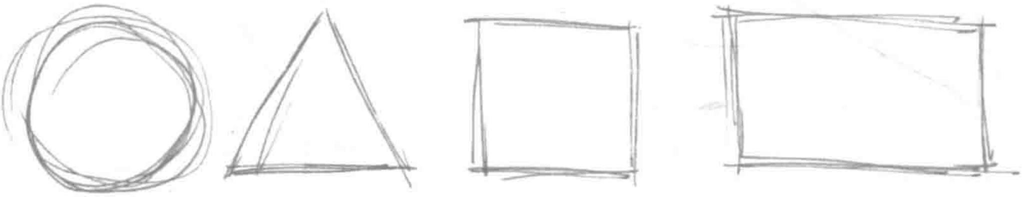
1.8 我一生见闻的总结

1. 我非常看重绘画，相信你也如此。这些年来，有些关于素描重要性方面的事情一直不吐不快，将我对这些事情的看法说出来也可能会给你们些启发。我不知道是谁的错，但大体意思是："磨刀不误砍柴工。"把刀磨快了，只要几下就能把橡皮削好。画画的道理也一样，像我们这样的专业画家被交稿日期催得焦头烂额，甚至会忘记扪心自问：我的作品中有谁、在哪里、他们在干什么、为什么这么做以及怎样做，这幅画能够表达我要表达的东西吗？这幅画真的有故事吗？

2. 我们经常会"觉得"自己没有时间"练习"，让自己的技能更进一步。其实只要随身带着一块速写板，就能画出与众不同的东西。在一次给动画班的学员上课时，动画大师Marc Davis就是这样鼓励我们的，让我们带着速写板，尽情地去画。其实用不着多说，我本人早在很多年前就开始这么做了。那节课的第二天开始，所有学员都接受了他的建议；但是几个星期以后，原先无处不在的速写板逐渐减少了。即便在艺术专业院校，随身带着速写板的学生也是凤毛麟角。

3. 以下这段话是我对课堂笔记中动画制作步骤的描述，同样可以用于速写。"请看着你自己，扪心自问'我到底想要多少创新？我会满足于平庸吗？我是不是没有竭尽全力？第一个姿势会是这样吗？我已经找到了全部外在姿态（体貌特征）、情感（身体语言）和个性（故事性）的各种可能性了吗？这个姿势是必然的吗？是不是忽略了什么？这个姿势还有其他可能性吗？也许我应该换一个角度（不要害怕让别人看到你画的东西，这能培养自信心）'。"

4. 我收到的所有关于动画的信息中，最为有用且最具洞察力的就是：动画"有两个局限（限制）：想象和将想象变成图画的本事。"换句话说就是，不要让你的绘画能力成为准确传达思想的绊脚石。要想把画画好，就要勤于练习。如果想得出，也要画得出。





第2章 速写基础

我认为，所谓“真正的”速写其实就是“迅速地画一幅画”（例如照着报纸上真人的照片在大约20～30秒时间内完成的图画）。我画的速写和普通的课堂速写/姿势图不用，课堂上经常要求对着静物或模特用1～2分钟完成一个姿势的创作。一般来说，摆好姿势的模特姿态在一段时间内都要保持平衡、有透视感、比例合适、外轮廓清晰等。大多数模特都会尽力为画家们展示最美的姿势，以便画家将这“凝固的”一刹那间的所有内容完完整整地画下来。

为了进行真正的速写，画家必须还必须捕捉到眼睛看到的动作——这是我的追求。眼睛接下来会将看到的内容传递给大脑，然后将其与真实生活中观察到的东西、动作分析、照片、从书上学到的知识，以及从过去或现在的美术课程中学到的智慧点滴相结合，最后让这些综合内容从笔尖源源不断地流到纸面上。其难度已经远远超过了画一幅“摆好的姿势”的图画，因为在真正的速写过程中，那些姿势永远不会以同样的方式重现出来。

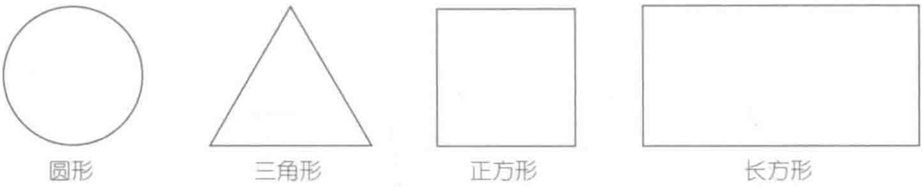
所以，速写应该清晰无误地描绘出正在发生的事情，包括了是谁、什么事、什么时间、在哪里，以及如何做等要素。也许时间和地点未必很重要，但是一眼就应该能让人看出是谁（男或女，年轻还是年长）、主要人物在做什么和正在如何做。这项练习让我终生与速写结缘。我的速写本就好像是我身体不可或缺的一部分，如果手里没有速写本，我就感到自己好像没有穿好衣服一样不自在。

2.1 画速写的动力

画你愿意画的内容：男人、女人、老男人、老女人、儿童、球员、马匹，任何活着的人或动物都值得用毕生的时间去观察。因为他们是有血有肉的生命，根据不同的地点、动机或当时正好发生的其他事件，他们就能以各种方式走、跑、爬、跳、蹒跚而行。房屋、人造物体、果盘等都可以通过神奇的速写绘制出来，除非有外力移动它们，否则它们会一动不动地静静地待在原地。人和动物总是在用动作讲述各自的“生命的故事”，也都在等待有心的画家把“生命的故事”记录在画纸上。

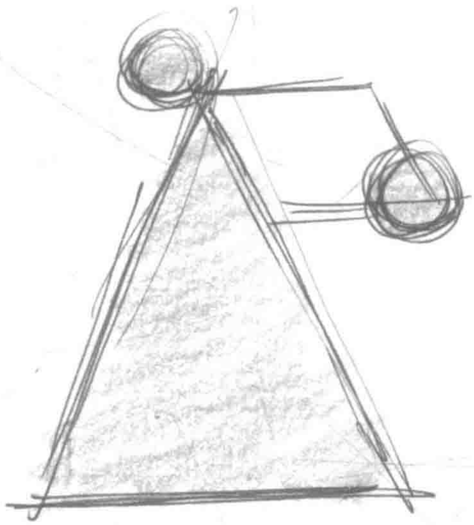
2.2 简单的形状

把绘画对象想象成简单的形状。观察周围的对象：桌子、椅子、电视、书本等，所有都是由简单的形状组成——圆、椭圆、正方形、长方形或几种基本形状的组合。



你能看出绘画对象中的形状吗?



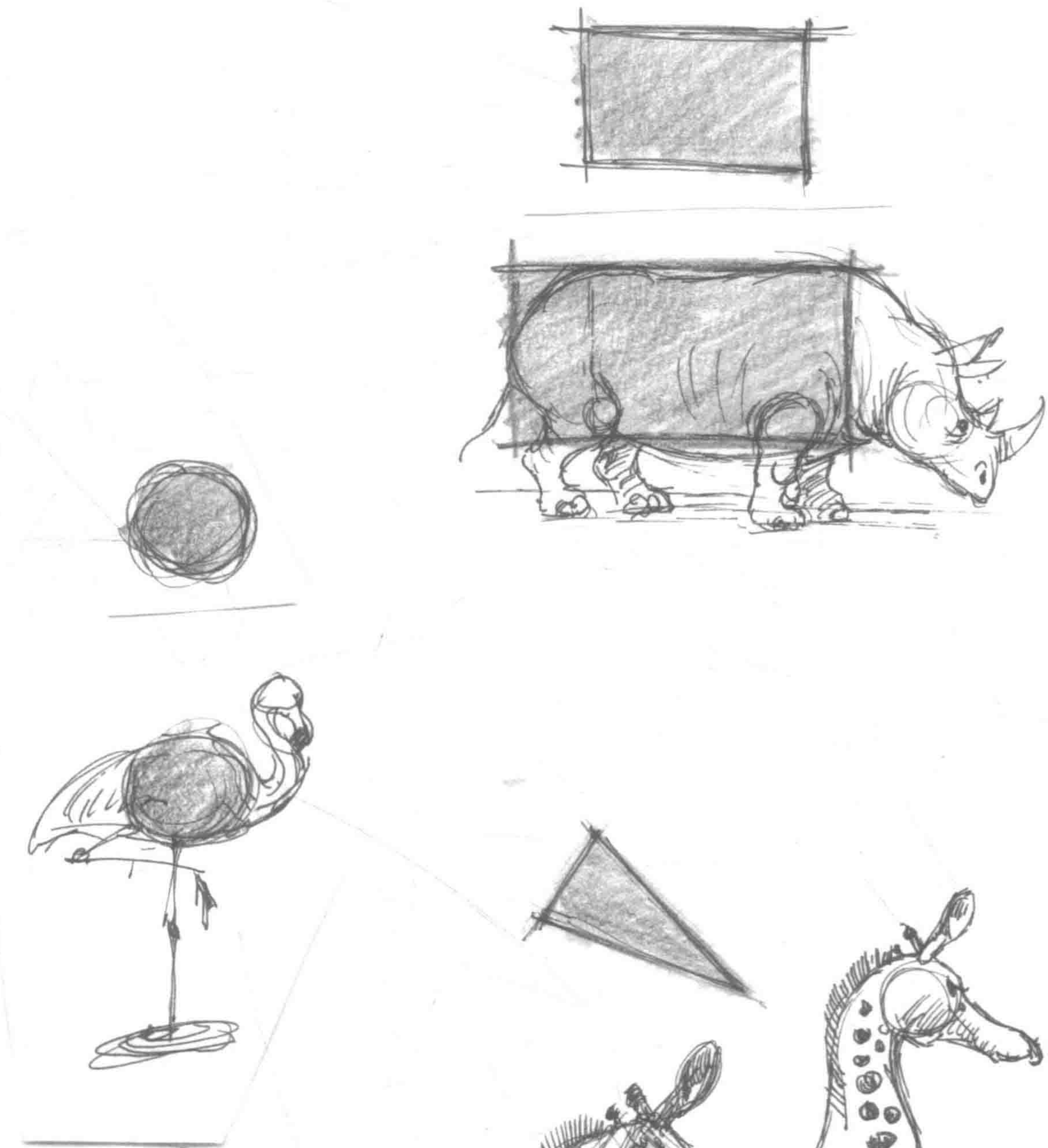


经验之谈1

我的速写本有好多种。日常的速写本为8.5×11英寸（约为22×28厘米），从便宜的绘图纸到昂贵的无酸绘图纸都用。如果我要参加正式的聚会（例如婚礼或退休欢送会），标准的绘图板太惹眼，所以我会使用精巧的8.5×6英寸（约为22×15厘米）、有皮革包边的绘图本。

我还喜欢用黑色的墨水笔，我也试用过其他笔，可是Pilot V5的笔画又细又光滑，不会涂污，也不会溢出。

准备好笔和纸以后，我会坐下来练练笔，经常画的基本形状有圆形、三角形、正方形和矩形。



可以将人或动物的形体理解为都是由边缘光滑的相似形状组成的。所以再说一次，在你开始速写时，可以从你的绘画对象身上找出这些基本形状。

观察绘画对象身上的这些形状可以锻炼你的双眼迅速发现其特征。记住，我们在为速写打基础。分析任何动作和行为的关键就是观察。在画画时，心中默默记住某人如何做一个特定的动作。画家必须成为观察人物的专家，要能够辨别出不同种族的差异。正如鸟类专家能够指出并列放置的两只同种鸟类的差异，我们的绘画要尽可能多地反映世界上每个人完成动作的不同方法，例如走路、站立、打手势等。

2.3 体貌特征

世界上任何两个人的体貌特征都不一样（动物也是如此）。你选择要在纸上准确描绘人，就必须传递出足够多的信息，告诉观众他是谁，年龄多大，正在做什么，还要考虑任何有趣的身体特征。

古埃及的艺术家就非常擅长将尽可能多的信息呈现给观众。我们不妨看看大多数二维的古埃及绘画，在画中人物头部的侧面经常能看到直视的眼睛。这种方式比侧视图所展现的眼睛信息要多，并且头部的侧面比正面视图给出的信息也要多。例如，正面的头部无法展现鼻子的形状，眉毛则能突出两眼间的距离或者颧骨的形状。而使用上身的前视图，再加上两条腿的侧视图，古埃及的艺术家便将这个画中人物的体貌特征尽可能地展现给了我们。

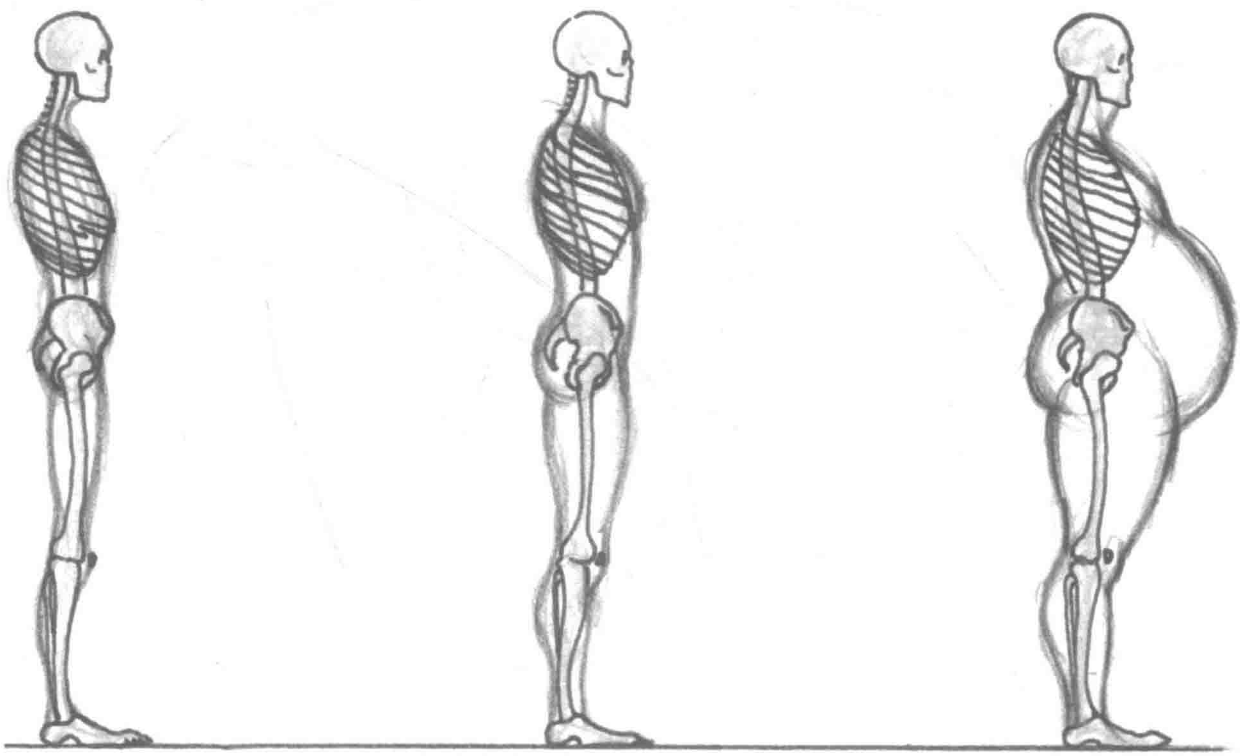


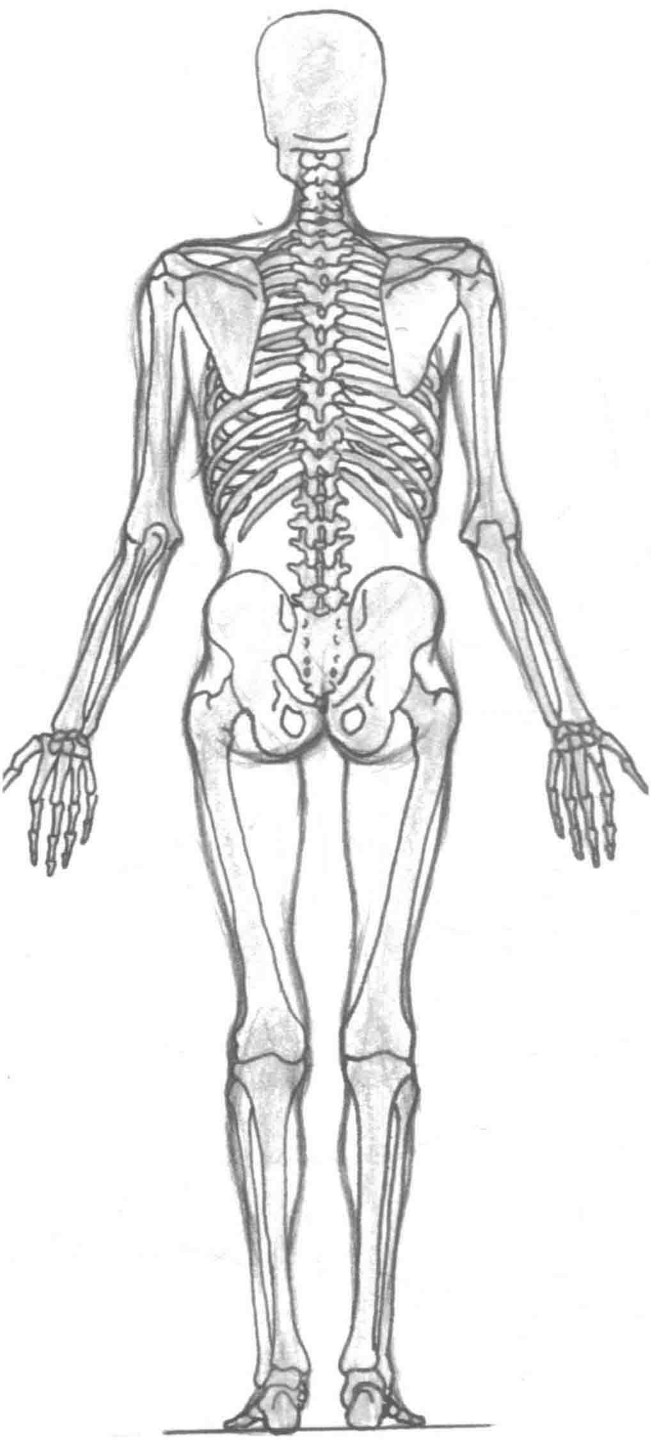
速写就是要在尽可能短的时间内将人物的体貌特征反映到纸面上，而且图画所传递出来的信息还要能轻易地被观众所接受。这是一项艰巨的任务，但是可以通过持续不断地练习、练习、再练习来完成。

所谓的好画就是能够利用透视、比例、体重和平衡来向观众讲述自己独特故事的画。为了实现这个目标，要对人体的骨骼和肌肉有所了解才行。

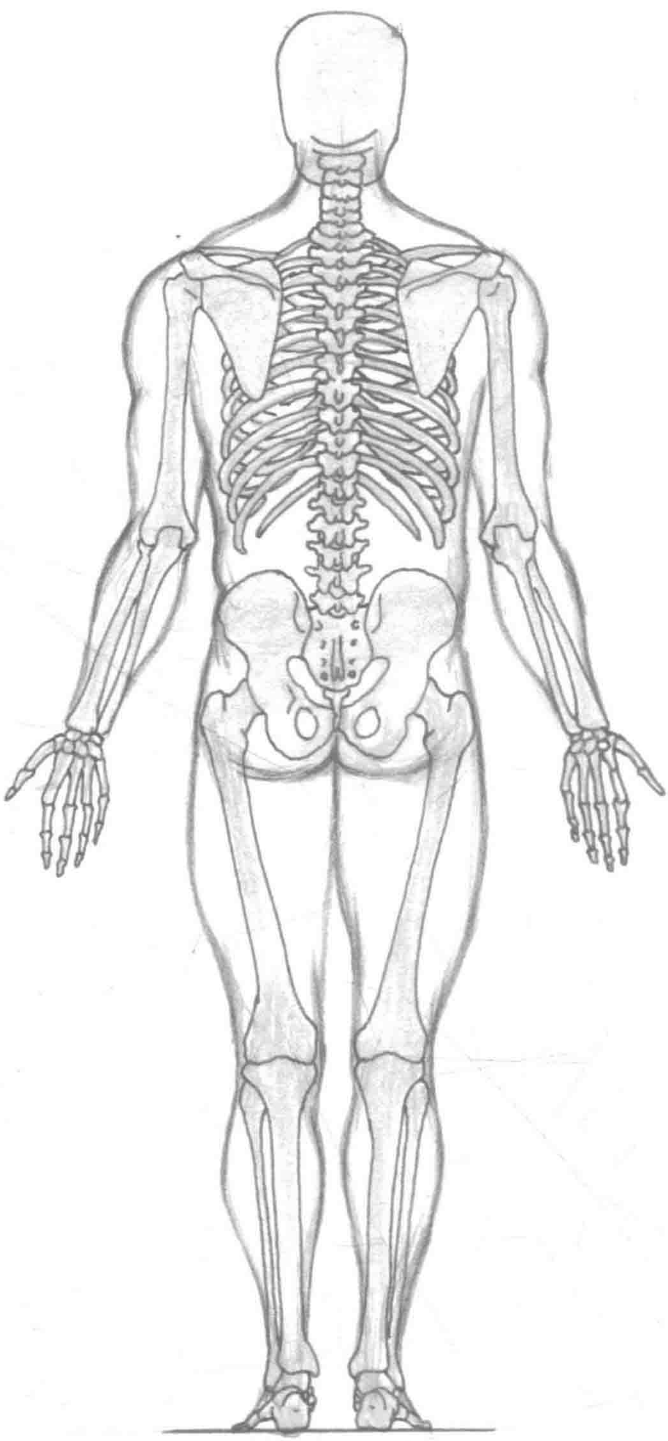
2.4 骨骼/肌肉/脂肪

回想一下你每天看到的体貌特征。我说的可不是电视、电影、照片和杂志上的身体，而是你日常见到的那些身体。记住你想要画下来的那个身体就是“一种类型”，哪怕他与其他人的某些身体部位没什么区别。

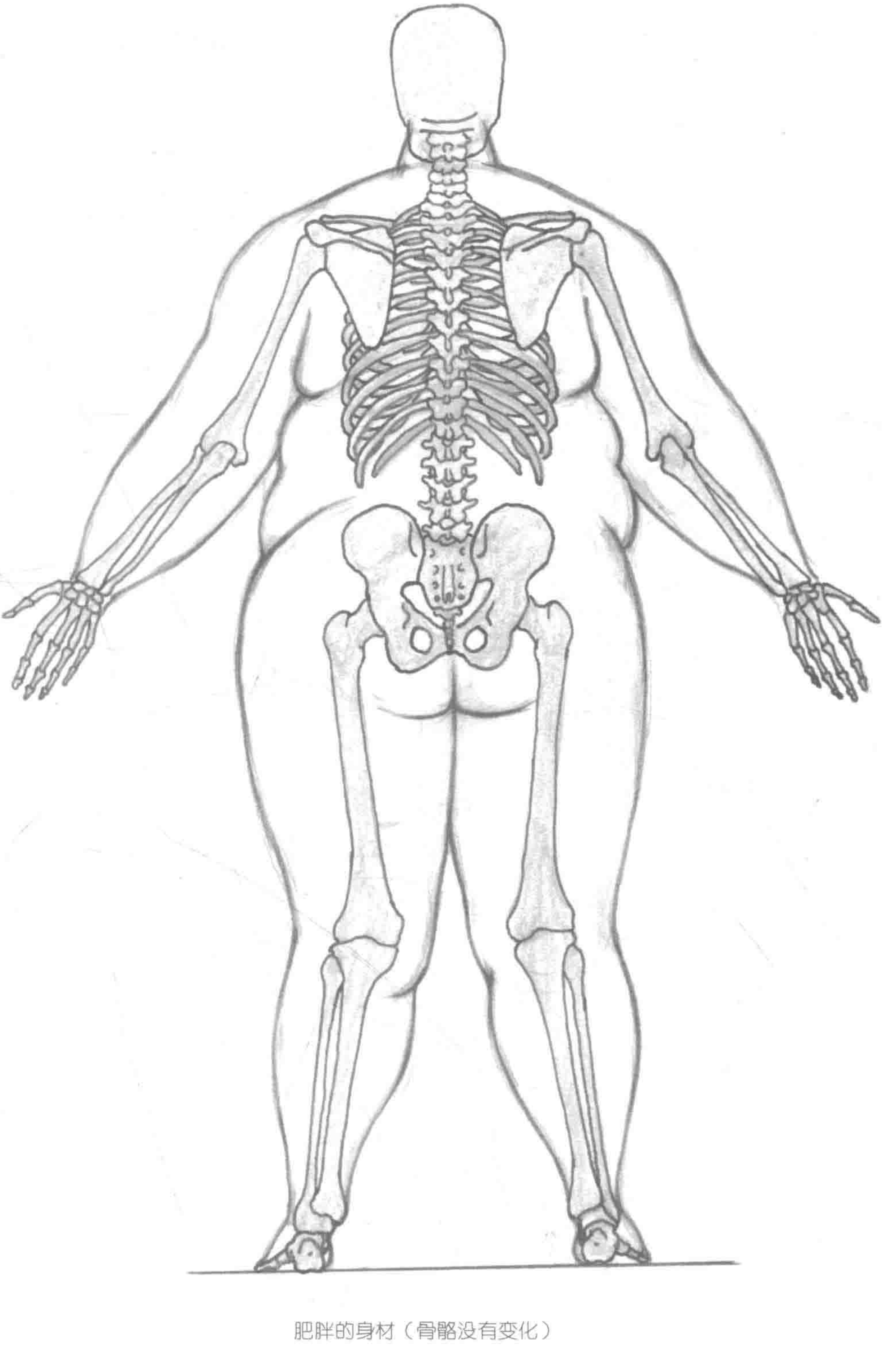




瘦的身材



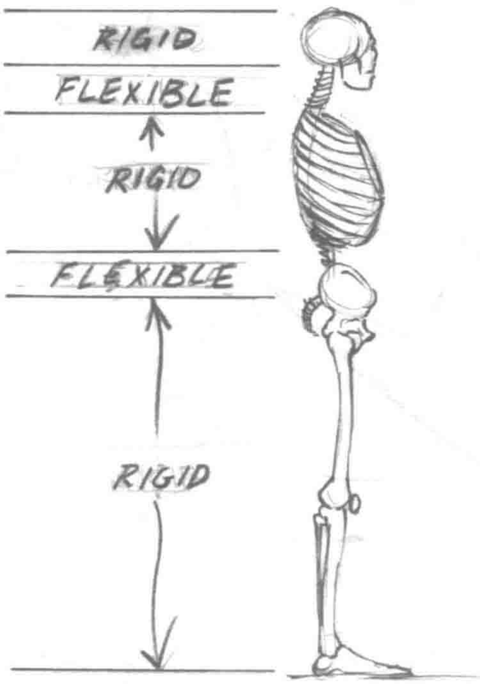
结实的身体（跟左图中的骨骼没有变化）

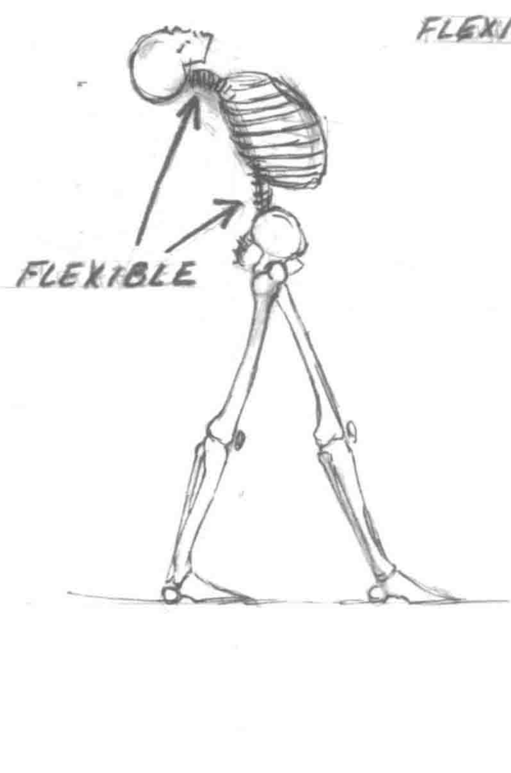


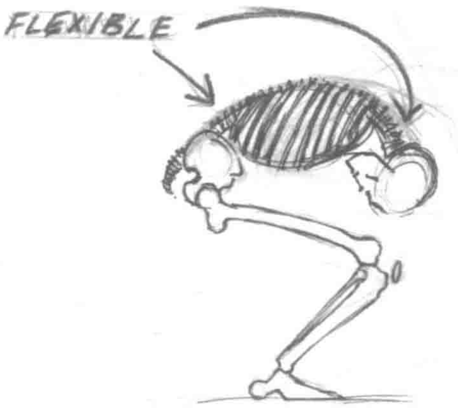
肥胖的身材（骨骼没有变化）

2.5 移动和平衡

该软的部分要软，该硬的地方要硬。



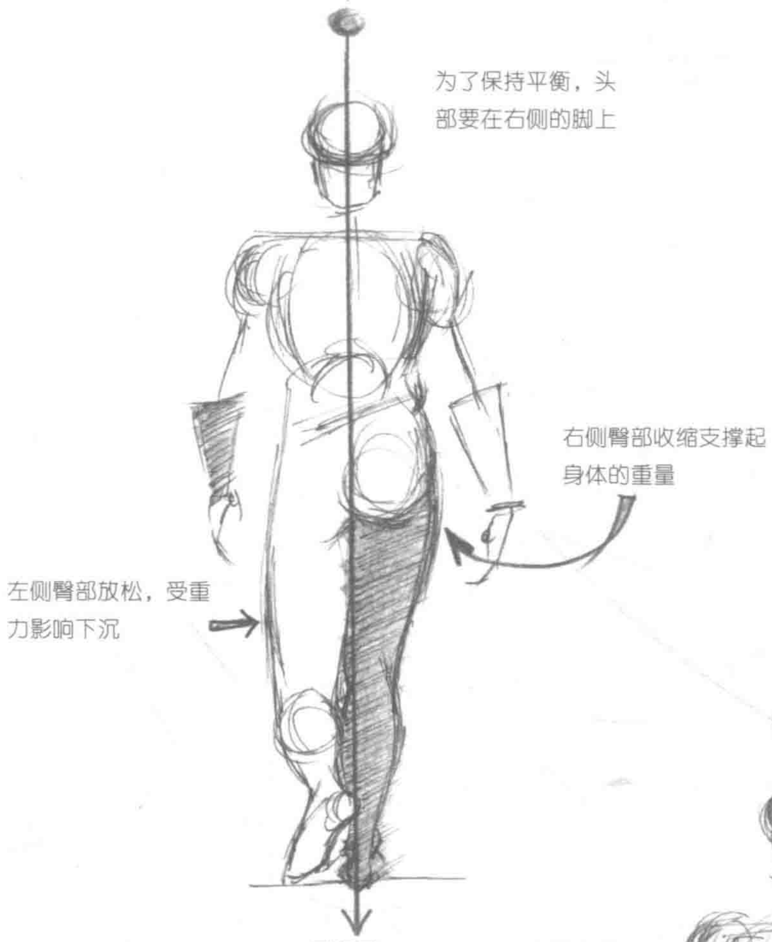


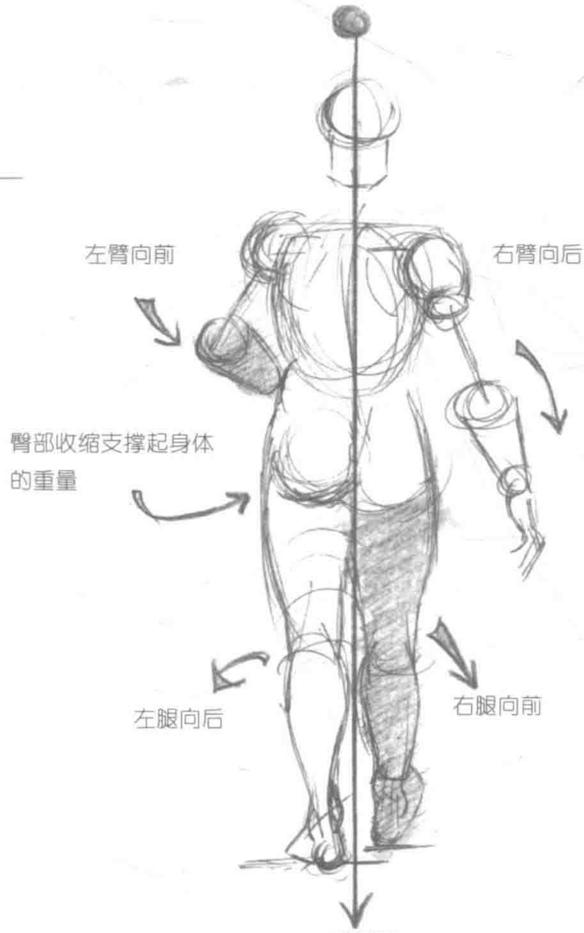






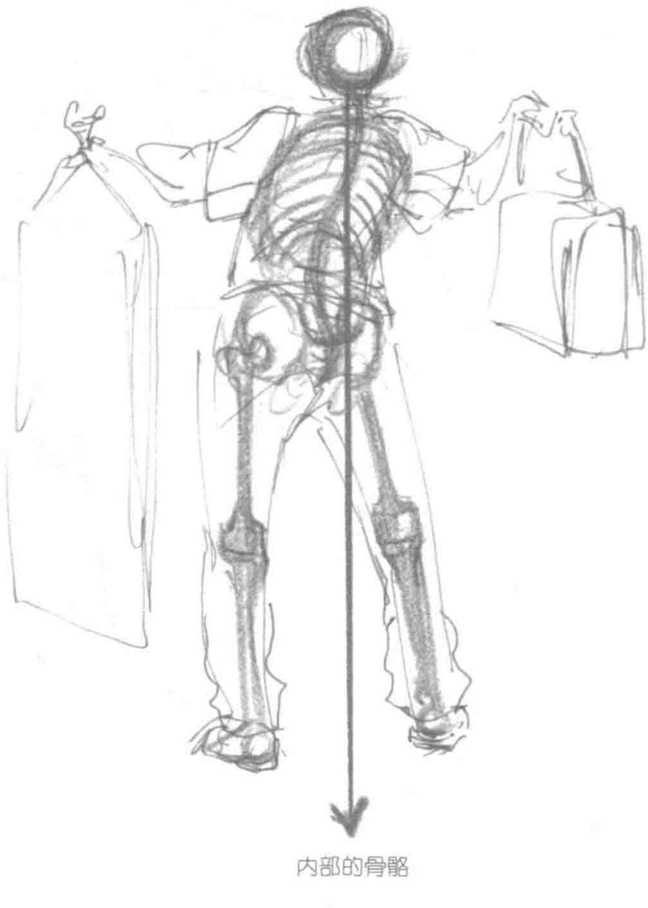
右臂和左腿一起运动，反之亦然。


为了保持平衡，头
部要在右侧的脚上
右侧臀部收缩支撑起
身体的重量
左侧臀部放松，受重
力影响下沉
后视图


左臂向前
右臂向后
臀部收缩支撑起身体
的重量
左腿向后
右腿向前
后视图



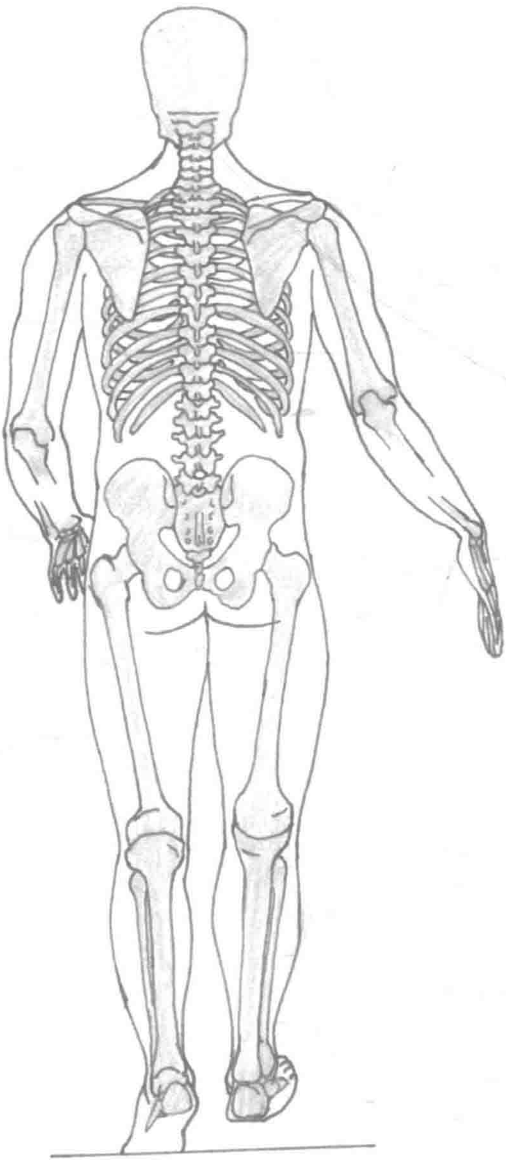
为了保持平衡，头部的延长线要落在落地的那只脚上



内部的骨骼

画家必须善于观察人、辨别人种之间的差别以及分析体貌特征。肌肉、脂肪和骨架外面的衣服都能反映体貌特征。记住，不同体貌特征的骨架都是完全相同的。

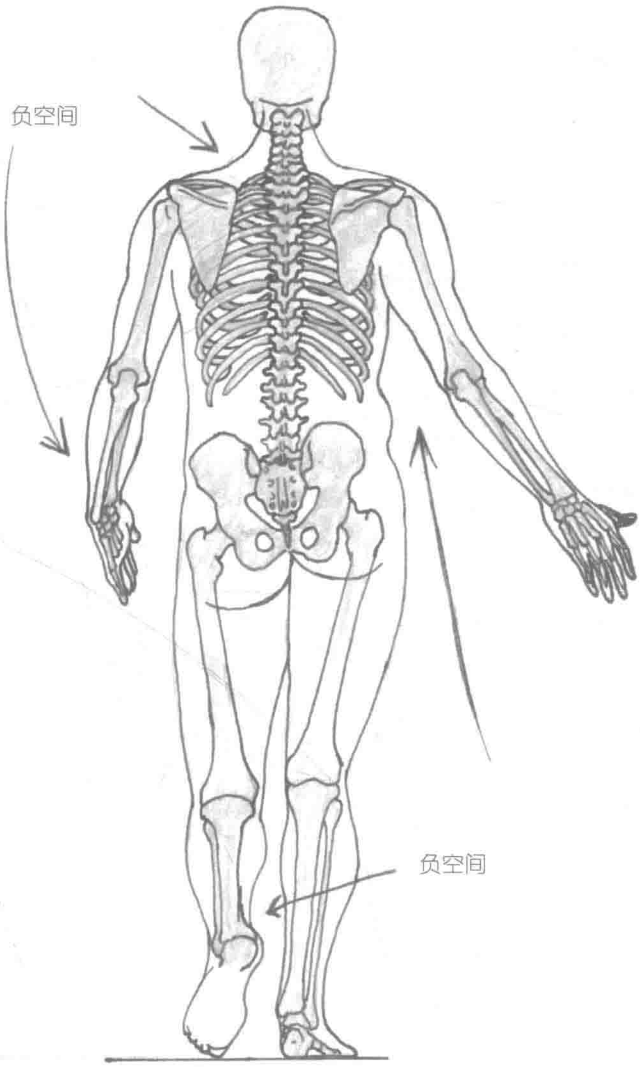
分析任何动作或行为的关键就是观察。就拿走路来说吧，每个人都有自己独一无二的行走姿态，他们的行走姿态经常受到身体特征（高、矮、胖、瘦等）和服饰（穿高跟鞋还是赤足等）的影响。所有这些因素都对行走产生影响。改变身体表面状况或者天气条件，都可能会让一个人走路的样子产生无穷无尽的变化。画家面对的挑战就是要迅速地用画笔记录下这一切。



所谓的好画就是能够利用透视、比例和平衡来向观众讲述自己独特故事的画。为了实现这个目标，要对人体的骨骼和肌肉有所了解才行。

请思考一下身体各部位周围的负空间。这有助于以明确的线条将画画得更加有趣。请记住每个人同时也是自己作品的编辑，你可以在不影响人物手势基本含义的前提下稍稍改变人物某条胳膊的位置，但却让这一姿势的内涵更加清晰明确。

不要忘记自己的目标，要用足够多的线条来回答画中的是谁、什么时候、在哪里、为什么、做了什么事以及如何做这几个问题。你自己也许对这些问题心知肚明，但你的观众能看明白吗?



2.6 小结

本章的终点是初步介绍速写的概念，以及在分析和绘制绘画对象时辨别和利用四种基本形状的技巧。此外，本章还讨论了人体的解剖结构和体貌特征，进而引出了体貌特征、比例和平衡的重要意义。在开始进行速写创作时，将所有这些元素组织在一起对你会有实实在在的帮助。







第3章 动作分析

3.1 观察——抓住特点

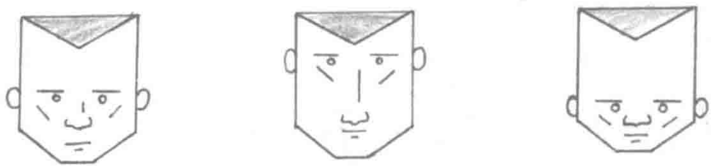
善于观察人物的一举一动是进行速写创作的基本功。“观察”可以像绘画那样简单（不过是在纸上画些线条甚至任意涂鸦），但是如果想要让自己的绘画水平再上一个台阶，“观察”的内涵就要深刻得多；观察不是要让图画变得复杂繁琐，不过是寻求对落在纸面上线条更加准确的理解。为此，画家必须观察和分析周围人物的动作。观察人物个体之间的细微差别本身便可称之为艺术。喜剧演员可以模仿某些大家耳熟能详的名人或对其动作进行夸张（如醉态、兴奋或恐惧等）来让观众发笑。当我们看到约翰·韦恩（John Wayne）蹒跚的行走姿态和模仿出来的腔调，或查理·卓别林在电影《流浪汉》（Little Tramp）中蹦蹦跳跳的姿势或听到某个清晰可辨的熟悉声音时会不由自主露出会心的微笑。只需要几个能被大家立即认可的特征就能让这些人物的形象脱颖而出。

我们每个人在思想上或身体上都有与众不同的明显特征，找出这些独特的特征并将它们画出来，你的速写作品就会脱颖而出，十分有趣。我相信只有通过对观察力的严格训练才能达到这样的水平。

我画素描的目的也正在与此——不是复制一份一模一样的拷贝（那是摄影师的工作），而是要对人像进行夸大处理，包括用悠闲的线条反映出动作的特征。

3.2 理解正空间和负空间

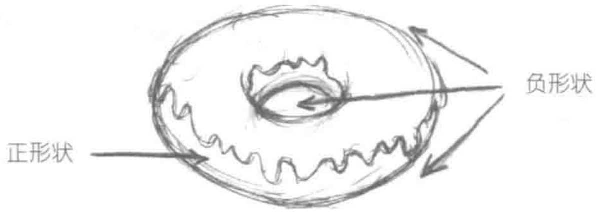
正空间（也称正形状或正形）指的是对象的形状，而负空间（也称负形状或负形）指的是对象周围的形状。



改变负空间的结果：耳朵到下巴·眉毛到鼻孔·发际线到眉毛

在自己的画中同时观察正形状和负形状。这可以帮助你准确找到绘画对象的比例、透视和调子。比如，可以把绘画对象的鼻子画得非常完美，但是从鼻子底部到嘴唇的距离（负空间）与人物面部的整体比例不准确，就会改变面部特征，你也会感到纳闷：眼睛、鼻子和嘴都分毫不差，可为什么与真人不像呢？

负形状与正形状一样重要，它们也要有各种变化。下图的人物可能是我应该对平衡作出的调整。坚持画速写，其积极的一面就是我把要知道的东西牢牢地记在心里，下一次出现类似图像的时候我就知道下次不要将两只胳膊画成好像要摆出一副动人姿态的架势。



炸面圈



3.3 分析和观察

我喜欢分析运动带给我的挑战，将最复杂的运动分解成最基本的形状。如果一条胳膊向前运动，那么另一条胳膊就要向后；身体会自动寻找平衡，而体重则会平均分布。

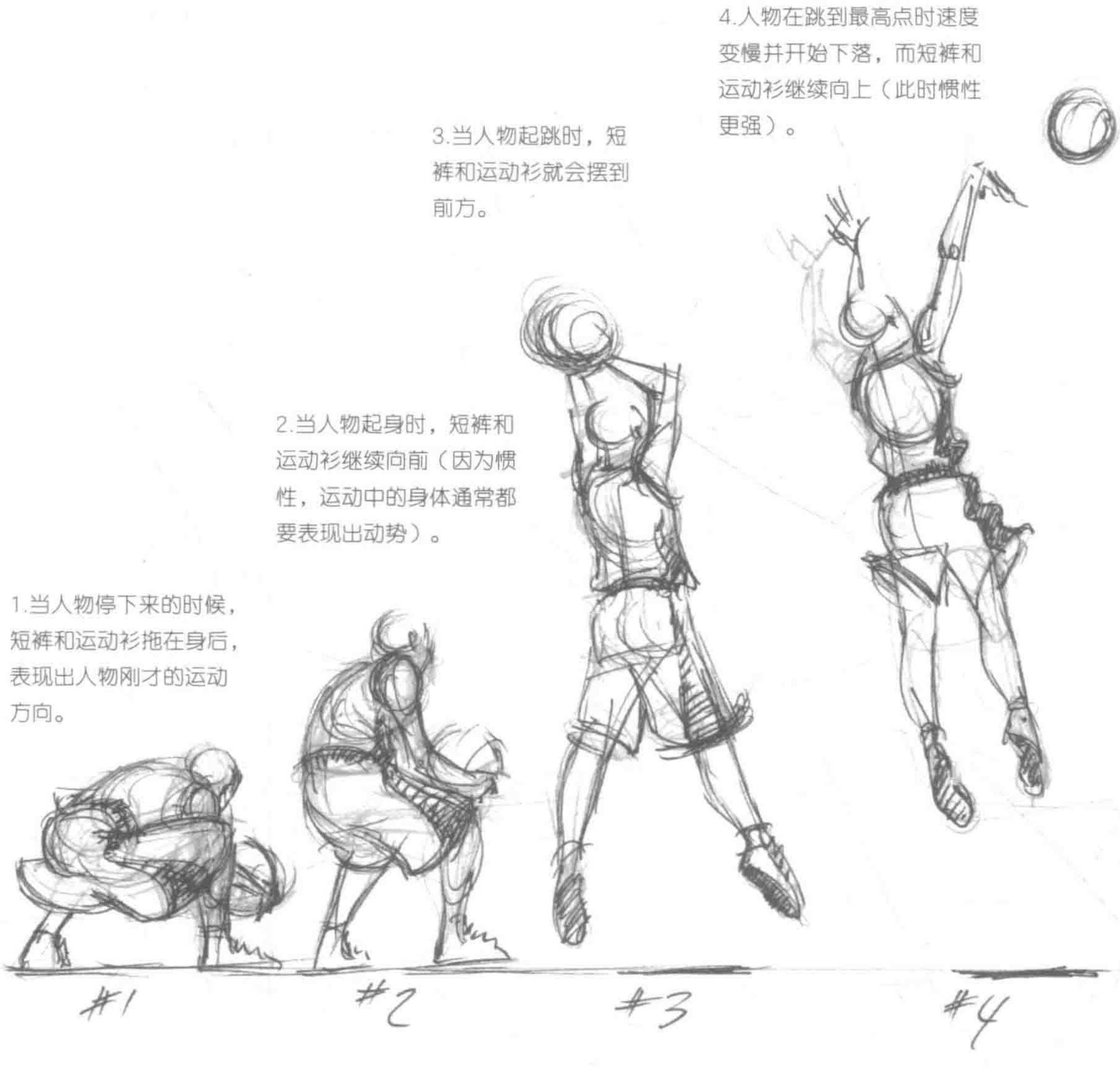
一旦我们熟悉了不同的体貌特征和伴随着动作的运动，我们就会逐渐及时抓住绘画对象某一瞬间的姿态。

在下面这个例子中，我们用一幅篮球运动员的速写进行分析，不过原理都是一样的。这幅速写要展示的是在那一刻衣物是如何被“支撑”起来的。



这幅速写是我一边看电视篮球比赛一边画下来的。我回答了两个最基本的问题：谁（篮球运动员）和在干什么（投篮）。现在要回答这个场面发生在什么时候？咱们来研究一下让这幅速写与众不同的一系列事件。

让衣服/布料来帮助讲述这个故事。（记住你要在画中用足够多的信息来回答谁、什么时间、在哪里、做什么、为什么，以及如何做的问题。也许不是所有的问题都有答案，但是至少“做什么”应该让观众看明白。）



将上面四幅图连贯起来，一整套投篮动作便跃然纸上了。

3.4 分析动作

画速写时尽量用足够多的信息来回答画面中画的是谁、什么时间、在哪里、做什么、为什么以及如何做的问题。

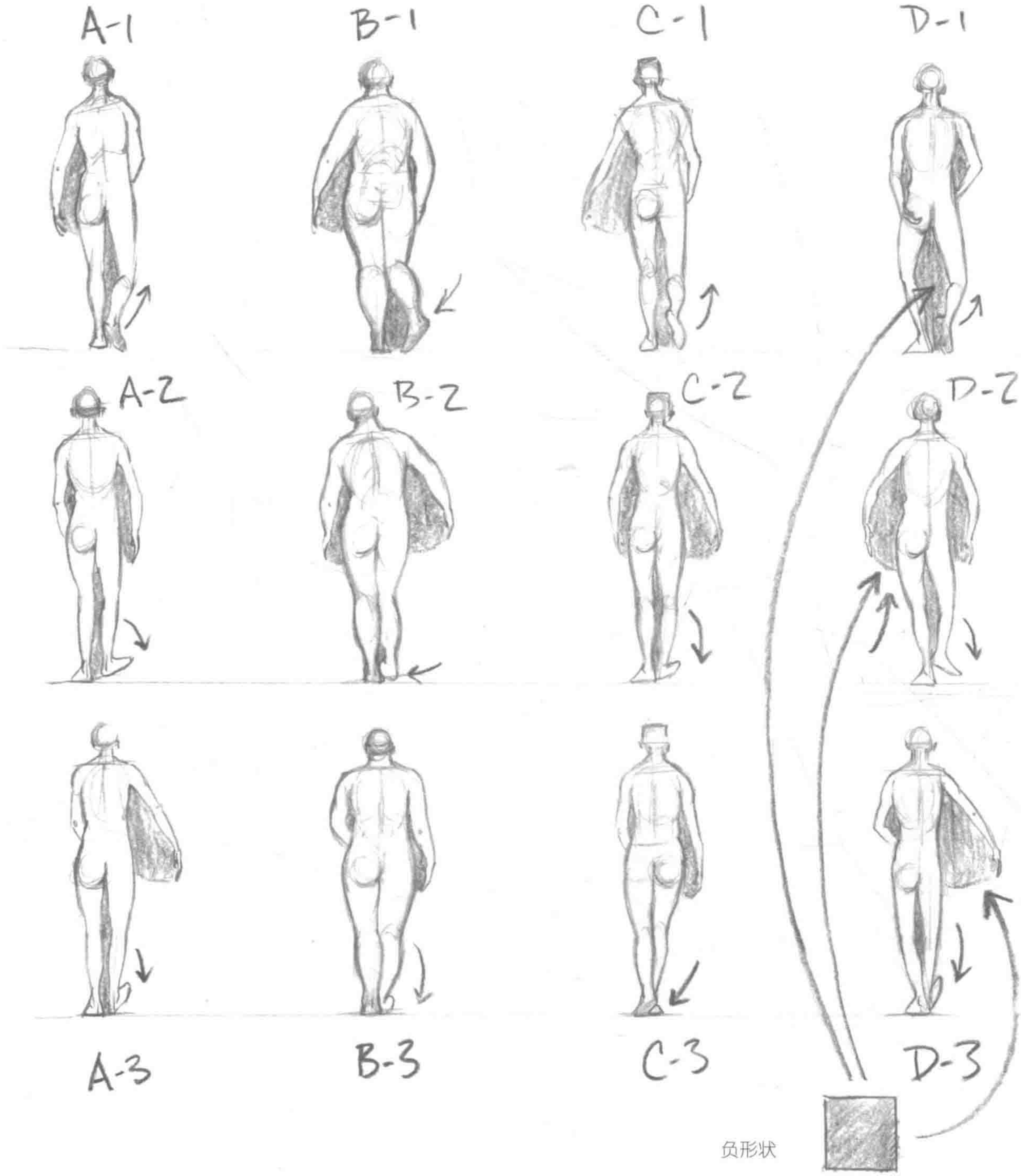
下图中的“谁”为一个正在进行“布袋赛跑”的女孩，她正用布袋套住双腿向前跳跃。虽然没有说明“在哪里”，但显然绝非郊游。请注意第一幅图中的袖子、头发和布袋反映出了她的体重。而第二幅从拖后的布袋、袖子和头发来看正是跳跃从空中下落的过程。





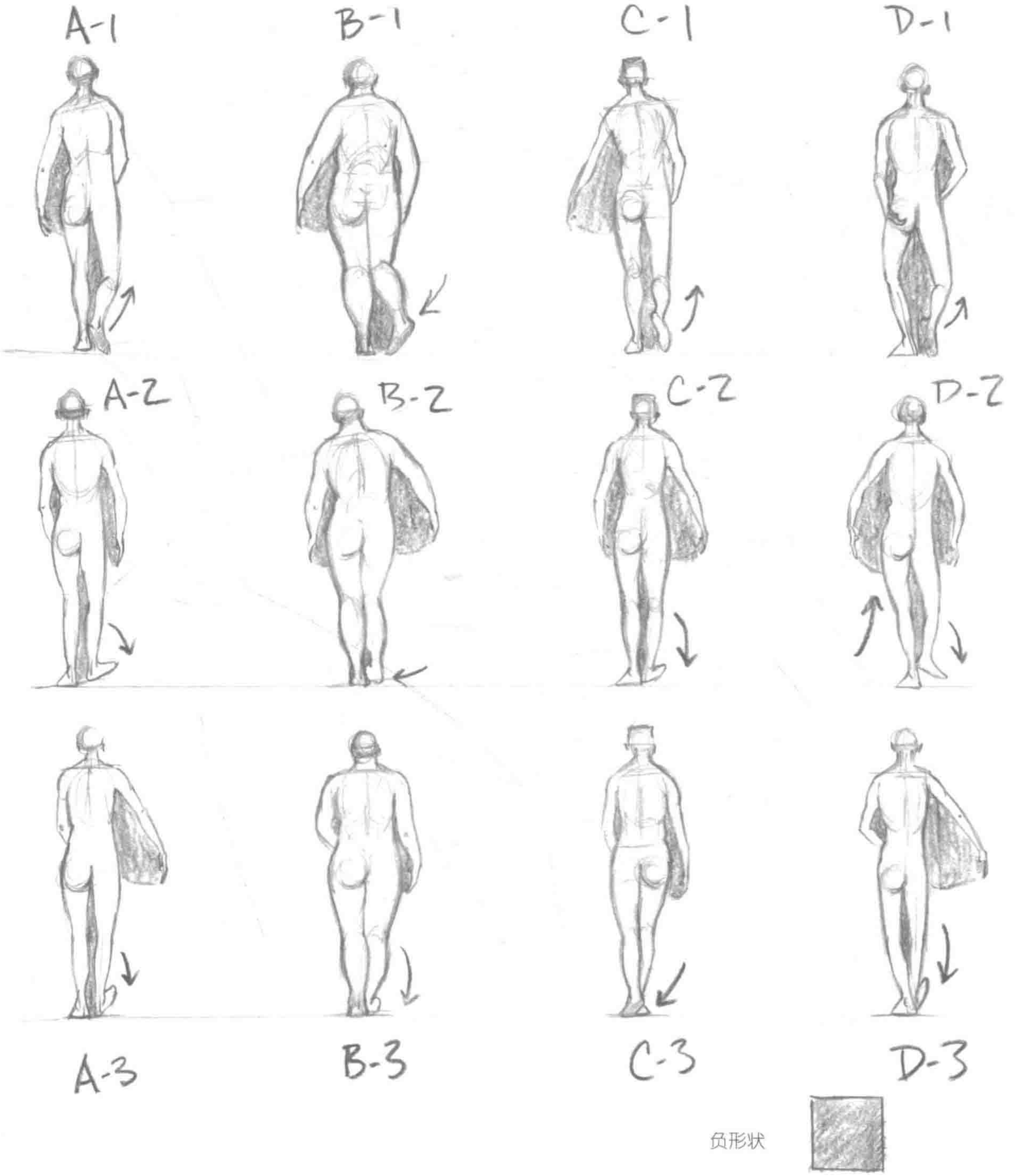
3.5 分析“行走”的范例

观察并分析每天见到的不同的行走特征。



负形状

观察是分析任何动作和行为的基础。在心里记住某人是如何做某个特定的动作的，在进行绘画创作的时候就会胸有成竹。



下面是几个在绘画之前，观察时需要注意的问题。对于坐姿：

（1）谁在坐着？（大人、孩子、男人还是女人）
（2）这个姿势的兴趣点在哪里？
（3）他们坐着干什么？
（4）他们是怎么坐的？（放松、紧张、焦急，等等）
（5）他们坐在哪里？（一个人、一群人、岸边、席地而坐）
（6）他们为什么坐着？（休息、等人，等等）

同样的原则也适用于——剪影、比例、体重、平衡、透视。添加肢体语言（对于趣味速写）和体貌特征，突出这幅画的特点。

3.6 道具

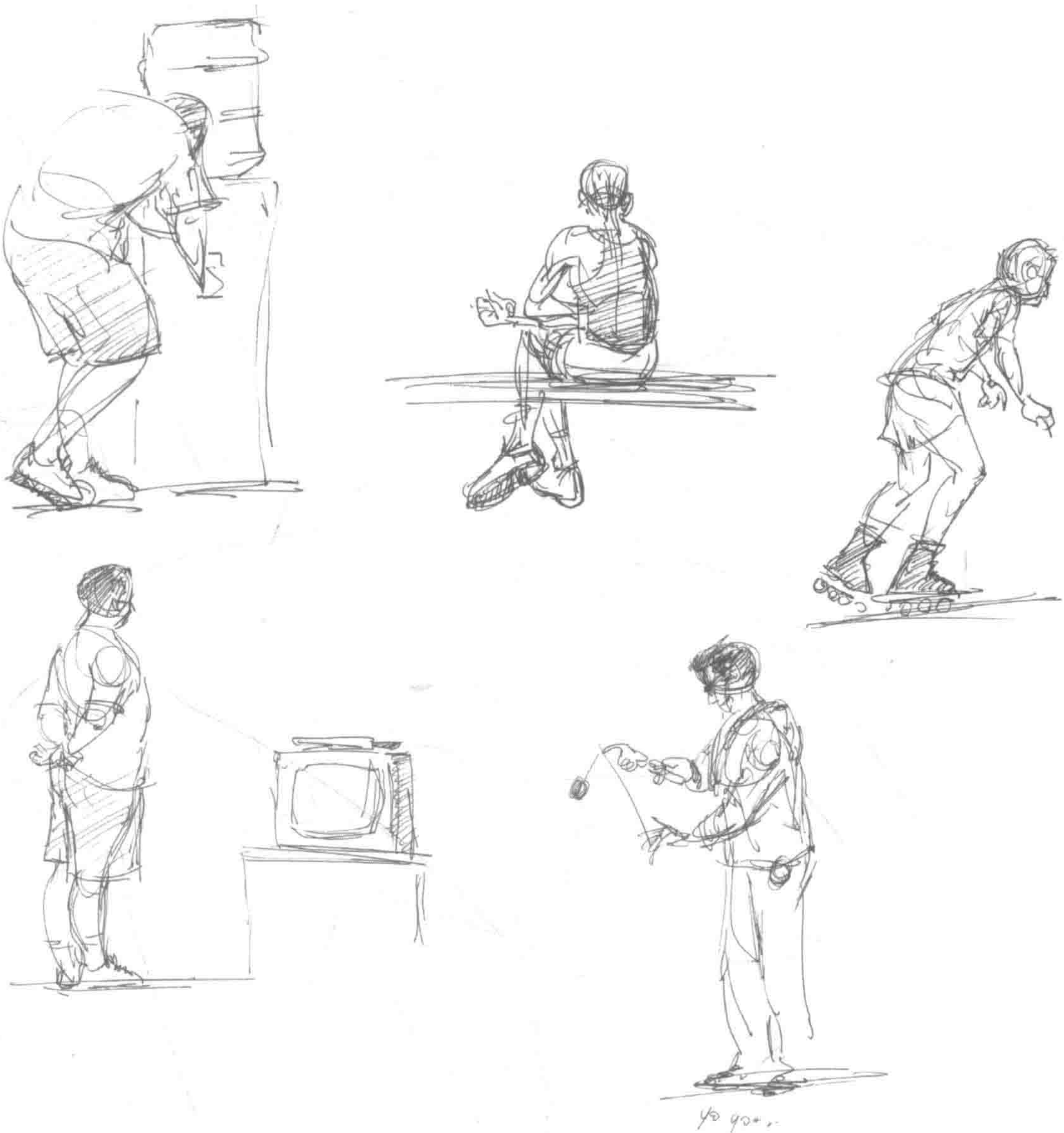
戏剧、电影和电视都涉及布景、装束和道具。我将这些术语统一用“道具”表示。对我来说，任何附加到人或动物身体上的东西都是道具；人们近处的、坐着的、靠着的、抓着的、丢下的或踩着的都是道具，这份列表可以很长很长。

要清楚认知周围的道具或绘画对象身上的道具。这些道具可以帮助用线条讲述故事。

3.7 画些有趣的东西

“做好准备”这句话是初学者的座右铭，也是画家的座右铭。随时准备去画下“那一刻”，不论“那一刻”是哪一刻。我想不论怎样强调观察的重要性都不为过，然后再将这一刻反映到纸面上。问题来了，是什么让画面上的这一刻（与之前和之后几秒钟的情形相比）与众不同？毕竟是你决定了要将绘画对象的这个动作画下来的。我的答案就是，画家的责任就是要让作品看起来有意思；作品必须要有生命力，让人感觉它在动、马上要动或刚刚停下来。即便主体物是静止的姿势，画者大脑也要思考如何将主体物的身体语言表达出来。

饮水机旁的这个人（下图中的左上图）可能正在接水，也可能正要离开这里。我抓住了这两种可能性之间的一瞬间，让这幅画显得趣味倍增。弯腰，体重落在一只脚上，用两条看得不太清楚的胳膊对另一侧进行平衡。但是通过使用“道具”（自动饮水机）来解释这个动作，观众可以清楚地知道画中主体物正在发生什么事情。



我们来回顾并分析一下这页的图——模特（主体物）不是简单地坐着，模特（主体物）的姿态形成了这个有趣的构图。举个例子，如上图右上角的轮滑者，他的滑冰姿势是大家都熟悉的，他看起来好像要到什么地方去。

再如上图中的左下角的人物正站着观看“道具”（电视），腰板挺得直直的，双手交叉放在背后，身体保持了平衡。他正在观看有趣的节目，我认为他的身体语言非常有意思。

而上图中右下角这个玩悠悠球的人正在娴熟地将球倒来倒去，看起来趣味盎然。

我就是要从线条中找到令人愉悦的东西。我认为画一幅沉闷无趣的画对画家的才智是一种浪费。尽量用你画中的趣味性来吸引观众吧。

要善于观察人物的一举一动。如果你能在不被对方发觉的情况下观察对方，就会发现他们会在公共场合做一些非常有趣的事情。就拿挠痒痒来说，全世界的人挠痒痒的姿势都一样。下面左上图是在澳大利亚画的，其余三幅则是在美国画的。做好抓住“有趣”瞬间的准备吧！



挠痒痒







不妨将速写想象成对故事的缩写，比如类似于简短的或当代的缩写短语“FYI”（供参考）。速写就是迅速地画出饱含信息的线条，通过逐渐完成的绘画作品（和足够多的信息）来回答谁、什么时候、在哪里、做什么、为什么做，以及怎样做的问题，进而用画笔快速地在画面上讲完一个故事。











3.8 动势线

动势线与要画的人物一样多。这条动势线时刻都在随着人物在他/她所在的缓降中的移动而变化着（对动物也是如此）。

一条动势线可以做很多事。它可以建立方向、大小并作为整个绘画的基本架构。如果模特（主体物）保持某个姿势一段时间，那么这条“线”很容易“看到”。不过在速写时，动势线“来也匆匆，去也匆匆”。画家必须用“心里的眼睛”去看这条“线”。观察的作用便在于此。寻找故事性强的姿势以及将赋予所见内容最多信息的那条“线”。

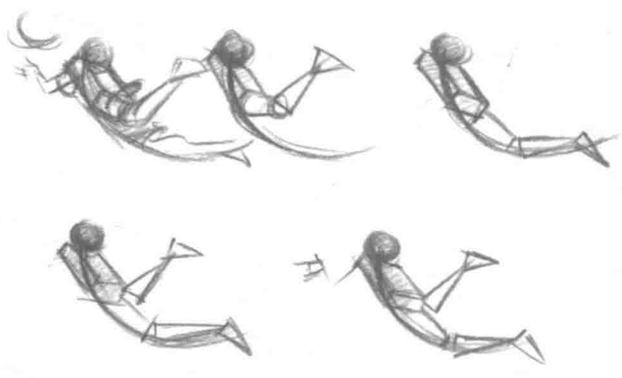
你应当看到一条贯穿整个画面的动势线，这条线是整幅画作的指南和基础。

由速写绘画的本质决定，画家必须用“心里的眼睛”去看这条动势线。我翻看自己的速写本，发现大多数成功的速写都隐含着明确的动势线；倒不是说在画这些速写的时候，我就清楚地意识到这条动势线的存在。我当时就是在寻找一种绘画的节奏，看什么样的姿态可以最充分地传达出绘画对象的信息，以及其他可以构成迷人图画的点滴信息（比例、透视、剪影、肌肉和骨架结构）。

在经过大量的绘画训练之后，画家就能够在他/她的头脑中感觉到这条动势线，并可以在绘画对象移动前迅速地将这条线转移到纸面上。

以下是动势线的示例。

动势线





动势线



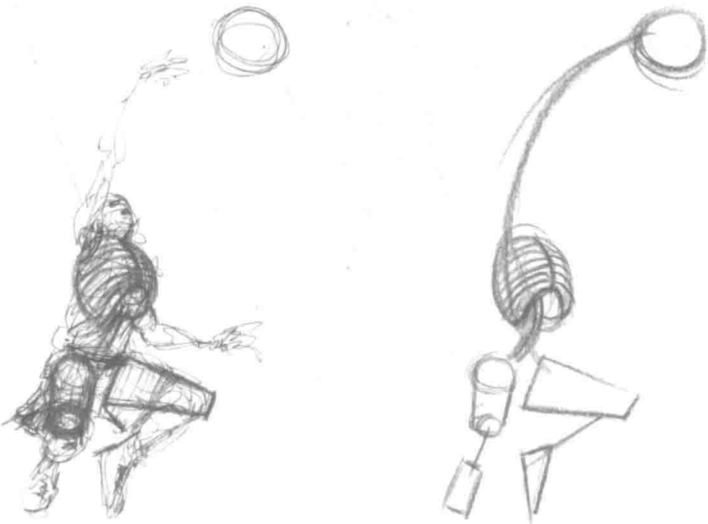
3.9 意图明确的动势线

某些动势线比其他的线更具目的性。在下面三个示例中，动势使人物保持姿态的美丽和优雅的作用更加明确。动势线有时是为了让观众加分，有时是为了强调那个具体动作。



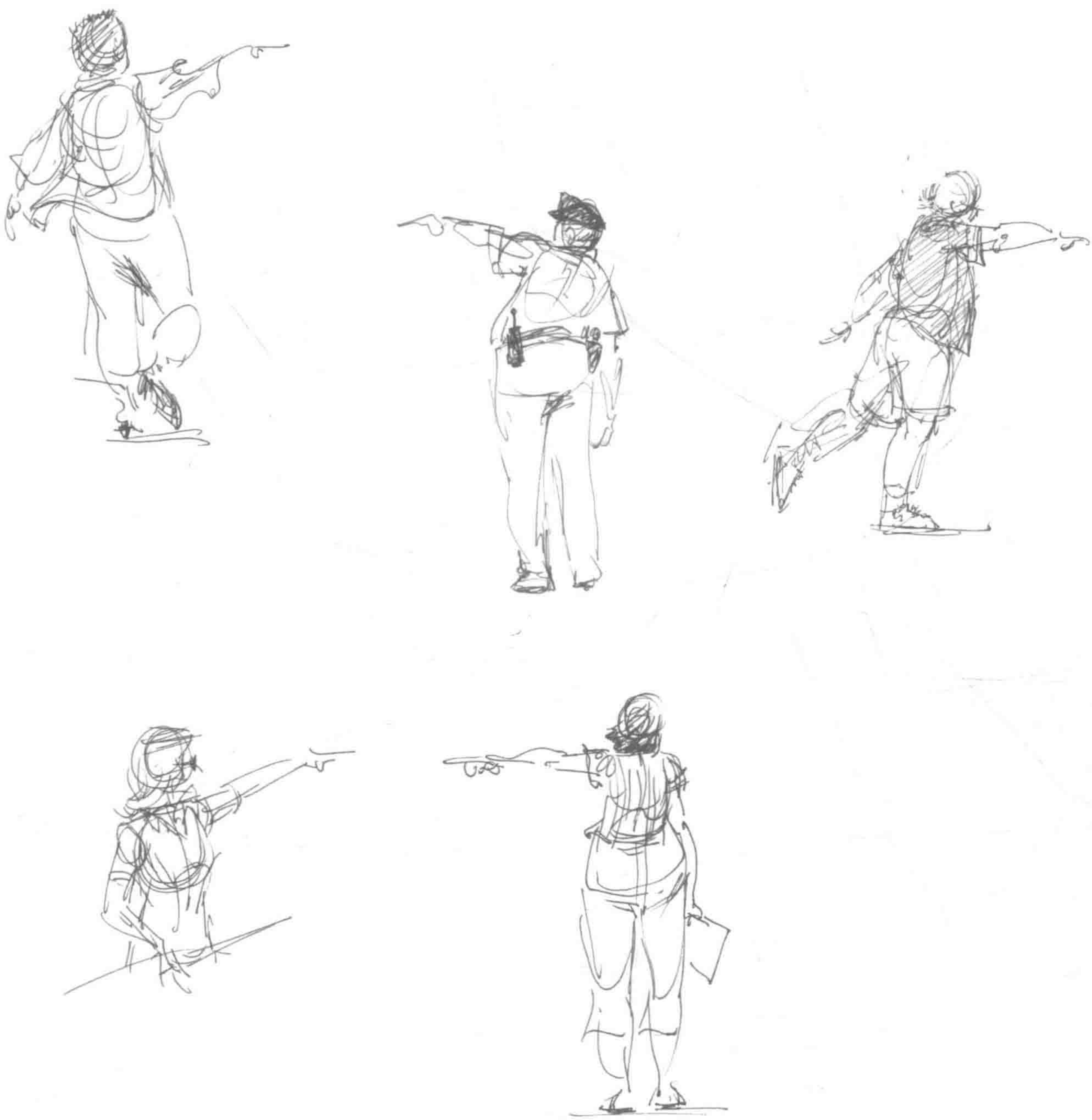
3.10 表面之下：用动势线串起骨骼和形状

在进行速写创作的时候没有时间进行身体机能、解剖结构、动势线或隐含的不同基本形状的分析，但如果将这些画拿来做详尽的分析，上述这些概念就会浮出表面，赋予画中人物外形、平衡、美感和感染力。



3.11 身体语言

身体语言可以传递出无声的信息。胳膊和手指的动作给人体运动的动势指明了方向。



换不同体貌特征的人物来练习，也许只是换一个人、换一个姿势、增加一个头盔或耳机、增加一张纸作为“道具”，等等，增加不同的元素会让你的画更有意思!









这位吃了闭门羹的女性和疲惫不堪的旅行家的形象跃然纸上。椅子和行李这两样道具，再加上头部的角度都有助于整个故事情节的展开。





这个小女孩可能在想些什么？她忘记了自己在教堂朗诵会上的台词了吗？没有借助任何道具，我力图抓住她的身体语言来反映其内心的感受。



3.12 小结

本章不仅讲了如何进行人物分析，而且还讨论了事情发生的地点。在动笔之前务必要进行敏锐的观察，必须能够在绘画对象身上看出正空间和负空间，而且还要能够将这两种类型的空间反映在纸面上。这样才可以增加绘画对象的写实感，并赋予整幅作品以空间感。空间建立起来以后，动势线、道具、对绘画对象身体语言的评估就能够共同作用，让作品看起来真实可信。



第4章　日常活动

4.1 画出生活中的普通和精彩

每一天你都不知道可能会看见什么，从普通到精彩，应有尽有。让图画生动有趣、看起来令人莞尔全靠画家本人的功夫，因为只有他/她才能抓住某一姿势的某些细微之处和精髓。

一个女人弯腰指着什么东西，一个人骑着自行车，一个人伸手去够什么东西或推着一辆手推车，这些都是最平淡无奇的事情。只有靠画家才能让这些平常的关注点变得有趣。









坐在位于二层的办公室内，我可以看到旁边一个建筑工地的施工情况。他们首先要建造一座地下车库，然后逐层搭建地上部分。从1999年夏的某一天开始，建筑工人每天早上在我开始工作前就会出现在工地上，我就会给他们画几张速写。建筑施工期的几年时间里我天天如此。请注意“道具”的种类多种多样——防护帽、护膝、工具皮带、锤子、铁锹等。我注意到了平衡的必要性和重要性，因为我在画面中经常要处理各种沉重的物体、体貌特征，以及能够讲述故事的正形状和负形状。

下图就是保持平衡和在胳膊与身体之间使用负空间的例子。



下图中有一个“Y”字形状的动势线，整幅画面的平衡是通过人物背后的工具皮带以及身体前方的锤子和防护帽实现的。



下图中人物的平衡表现得非常到位。请注意头部的位置与接触地面的那只脚的联系。



下图中人物身上的动势线从右脚到左手指尖。请感受一下两腿之间水桶的重量，并与另一侧开放的负空间进行对比。



下图中这个人的动势线是从右脚直通到头顶。上身的重量主要靠双臂支撑。



时刻准备着。从飞机的舷窗望出去，我看到了正在为飞机起飞做着准备的人们，于是我就把他们画了下来。“道具”包括手套、背心、膝盖护垫和行李。画这些姿势，找到平衡最为关键。不论是坐着向后倾斜并用一条胳膊支撑身体、沿着斜面向下挪动脚步还是用两块同样的重物维持平衡，再强调一遍，头始终位于接触地面的那只脚的上面。







日常的活动（如看电视或外出吃饭）都可以采用独特有时甚至不寻常的绘画方法。

比如，将电视画面画下来就是一个观察衣服、发型等的好机会。由于编辑画面的剪辑师必须动作迅速（除非用DVR将画面定格，那就不能称之为速写了）。



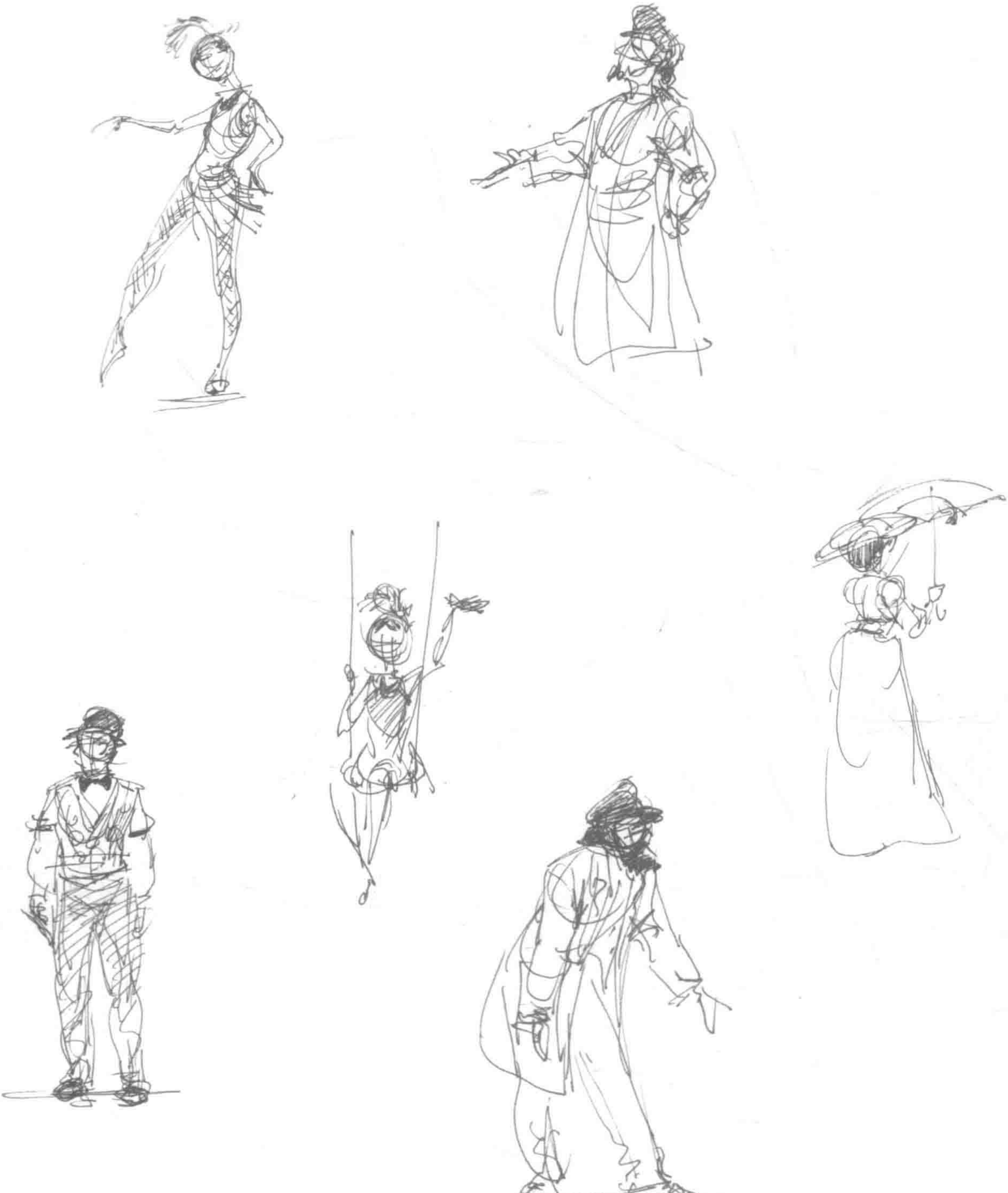
下面的这些舞台演员都是身体语言的行家，他们非常善于利用身体姿势传达信息。下面这些画是我在观看舞台剧时画下来的。为真实的舞台剧角色创作速写就要忍受昏暗的光线和一成不变的坐姿。








这两页上的服装剧人物让我多费了些时间。在独特的服装下是和你我一样的身体，所以依然要注意平衡、体貌特征以及这些舞台演员擅长的身体语言。





在画那些大家耳熟能详的人物时，要找出这个人物与众不同且一眼可辨的特征出来。这种特征可能是头发、身体语言、服装或其他外形特征。只有用心观察才能找出这些特征。画家的目标之一就是要画得又快又准。仔细观察绘画对象，利用你观察到的内容把“故事讲给观众”。

不管绘画对象来自何方，画家都要努力把他们表现得更加有趣。















4.2 体貌特征

这两个体貌特征不同的人在做相同的事，拿着帽子在教堂开放日进行乞讨。请仔细观察两人姿态的相同和不同的地方。正是这些特征才让你的创作饱含深意。



4.3 餐馆是画速写的理想场所

别让美味佳肴耽误了速写，尤其是周围有那么多丰富的内容可供观察的时候。在点菜之前、等位、点菜之后甚至等待上菜的时候都可以画画，利用在餐馆中的一两个小时，把收银员，男女服务员托着托盘、杯子、盘子和其他物品忙碌却又保持平衡的身影（拖地或为顾客倒饮料等）一一记录下来。

请注意他们工作服——长短不一的围裙、领结、体貌特征、大厨的帽子等。观察，然后快速地画下来！





在你常去的餐馆观察那些熙熙攘攘的场景，其中除了店员以外，还有大量的顾客。下面几幅画描绘的是用三种不同的形态做同一件事情的情景。平衡是首先要考虑的问题。体貌特征、发型和服装也为每个人物姿势增色不少。

左上侧这名服务员的姿势仅仅保持了不到1秒钟，而我却从中发现了一个三角形的形状和双侧平衡的动作，这些使得他可以在优雅地将杯子放在桌上时保持自身和托盘上饮料的平衡。

右上侧的这名服务员双脚平放（另一个三角形）。她的头发有一点乱，让她的画像更具可看性。

在下方的这名侍者使用了较为传统的上菜姿势，但我却从她的体貌特征、服装、头发和姿势中发现了她自己的个性。请记住，化平凡为生动靠的就是我自己（还有你）。







下面几幅画都是身体平衡的典型实例。

下图中的平衡是通过人物右手上托盘的重量以及弯曲的膝盖实现的。



下图的平衡是通过头顶正上方的托盘和一只落地的脚实现的。



下图是用相等的重量来实现平衡的，让眼睛“感受”那种可信和自然的韵律。

无论一脚落地、托盘在头部正上方还是用弯曲的膝盖和一条伸出的手平衡托盘的重量，或是平均分配重量，让眼睛“感受”可信和自然的韵律。总之，故事都会从这些人物的姿态中源源不断地“流淌”出来。



用托盘、杯子、盘子和围裙做道具，弯曲膝盖保持平衡，让头部位于触地的那只脚的正上方，抓住这个要领，快速地把人物的动作画出来。至于画全身还是半身，就要看你能看到和记录下多少动作了。



要让“倒”这个动作“倒”出味道来。侍者在“倒”的时候要抓住他的道具和个人风格。这个姿势会一直保持直到“倒”满杯子，所以必须善于观察且下手要动作迅速。



有时也会有些不那么活跃的动作。要用个性化的体貌特征、道具和身体语言来表达这个动作或者（像这个示例一样）姿势！





来把桌子清理一下。收拾桌子的服务员也值得关注。他们有各种不同的体貌特征、道具并且动作熟练。我扪心自问，我在这些人身上看到了哪些简单形状？肯定有三角形，还有矩形、椭圆形和圆型。负形状可以用来确定这个人是大步流星地行走，还是小心翼翼地站着。请仔细观察和分析每个人物及他们身上的动态。

















不管这些服务员是在给我们上菜、清理桌上的杯盘、为每位顾客倒饮料，还是在厨房接电话，不论他们在干什么，画家的目标只有一个，就是画一幅有意思的画。

我特意挑出下面几幅画是因为每幅画都清晰地表现出我们已经讨论过的那些元素。负形状、正形状、平衡、比例和透视等诸多元素构成了一幅幅故事性很强的作品。





以下这几张速写都包含基本的三角形。找到并认出人物身上的基本形状可以让画家的技巧更上一层楼，绘画的速度也能大为提高，在画面中反映出来的信息也会更多。





4.4 小结

本章我们学了哪些内容？速写的重要性不仅仅要依靠你的绘画技巧，还要依靠你的观察能力和抓住日常活动内在特点的能力。用不着一定要画一名准备断球的篮球运动员或带着狗慢跑的女孩。大千世界中的场景千千万万，只要抓住了就可以画出有趣的画；如果不动动脑筋有时还真有点难度呢。利用平衡、体貌特征和身体语言等元素，就能够把生活中最为常见的活动画得逼真传神。



第5章　坐姿的画法

5.1 坐姿分析

画坐着的人物跟画没有生命的物体一样，也要注意重量的分布。坐着的时候，大部分肌肉都松弛下来，并由于重力的吸引多少会向下坠。不论坐在哪里，人体呈现出一种摊开的样子（尤其是臀部）。坐姿的基本形状是三角形，三角形的底边承受着我们的体重（请参考第102页的图）。在这种放松的状态下，除非另有原因，否则胳膊和双腿均呈下垂姿态。

坐姿的多种多样主要取决于我们为什么坐着。例如，一个人可能因疲劳而坐着，我们就可以将疲劳后放松的样子画出一幅“坐着打瞌睡”的速写。警觉地坐着指的是仅仅身体坐着的那一部分是放松的。有关坐着的各种姿势组合和情况不胜枚举。要善于观察各种不同的坐姿。在画这种姿势的人物时要考虑他们的动作、人体结构，以及他们的内心活动等。

5.2 坐着的各种神态

坐在椅子上也有各种各样的方式。速写有助于回答一幅有趣图画中的谁、什么时候、在哪里、在做什么、为什么，以及如何做的问题。只要仔细观察，画家就可以抓住一个表达放松、关注、要坐下或正在做的、转瞬即逝的姿势，并从人物的身体语言中挖掘出大量的信息。这幅画中，一位妇女穿着华丽的衣裙坐在装饰精美的桌子旁边，这已经回答了“谁”和“在哪里”的问题了。

画家用很少的线条就能传递出大量的信息。观察、分析并决定想要线条“说”些什么。难点还是在于速度。





拉过一张椅子



找人



侃侃而谈



臀部溢出椅子，可以看到三角形（肥胖的身材）



三角形的形状表达出正在关注某事



稍稍倾斜的头部表现出她非常专注

当你拿着绘图板和绘图笔坐在一旁的时候，要观察潜在的绘画对象。随时准备将你看到的动作画下来。

下图是这个人坐下的一瞬间还是起身的一瞬间？我已经既不太清楚了（有些作品是几十年前创作的），但是我画下了这个动作，用线条让这个人凝固在了这一刻。负空间、体貌特征、透视和比例加在一起构成了这幅作品。



下面这幅图（以及下一页的图）同样可以通过身体语言进行分析。我用了大量的时间端详我的作品。我从不为了画而画。我在寻找人物坐姿的有趣之处。下面这幅图说明有什么东西吸引了他的注意力，因此他坐直了身子。



下图中的小男孩正耐心地等待，他的脚趾蜷缩着（身体语言）。显然，一时半会儿他还不打算离开。



下图中的年轻女子坐在椅子边上，她很不舒服。





儿子将父亲的后背当做自己的山峰——
这是观察的黄金时刻



我可以休息一下吗



坐在椅子边上，焦急地
等待着



靠着椅背，双臂交叉，头部略微抬起

不同的体貌特征、不同的身体语言、坐在什么物体上都会影响我们的坐姿，甚至所穿的衣服也不例外。

三角形、矩形、负形状、正形状；成人或孩子、行李；使用笔记本电脑或戴眼镜等，这些都能让我们创作的速写作品有故事可讲。









道具（精美的椅子）有助于“讲述”这个场合的故事。







所谓有趣的绘画指的就是一个人正要做某件事或刚刚做完某件事。右侧这幅画中，这个人正打算坐下。



5.3 语重心长的话

不要被迫去做什么事情，别以为你必须要画出一幅“完美”的画。你只要在纸上画一些线条，经过日积月累慢慢成长。

我从20世纪60年代开始画速写，到现在已经画了好几百本了。几十年下来，我看到了一条成长之路。下面这张画是1976年6月29日画的。建议你为速写作品注上日期，因为这是一个可以直观地观察你进步的好方法。每天、每月、每年，甚至几十年如一日地画下来，任何人都会有进步。



不仅体貌特征多种多样，连我们的坐姿也不固定。下图左中两个男演员是在剧院中看戏时画下来的，当时的灯光非常昏暗。两个人古怪的姿势（再加上服装和桌子上的陈设，还有他们不寻常的坐姿）让我无法放过这样大好的绘画机会。





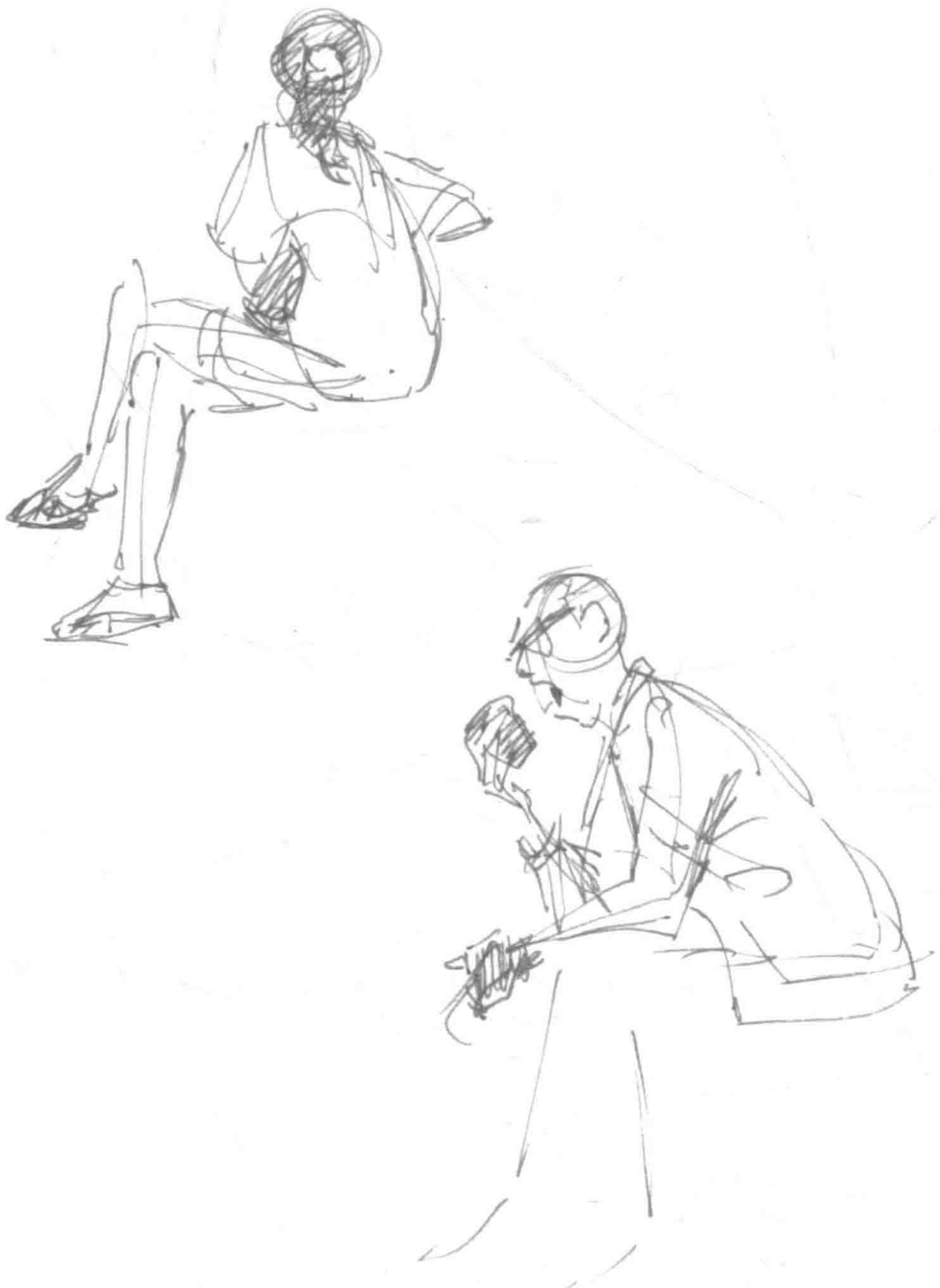


在飞机上，我看到了一个独特的情形（左图）。下面两幅画中的椅子帮助框住了人物，回答了“在哪里”的问题——在办公室（右图），除非你家里也有这样的椅子。





画素描时可能来不及完成一幅完整的作品，比如下面这两幅。不过从姿势的特征可以清楚地知道他们正坐在什么东西上。以后你随时可以把缺失的部分补充进去。



下图中，道具椅子其实就是轮椅，当天天气很热，所以这两个人穿着短裤，因而回答了“什么时候”的问题。



抓住要坐未坐那一瞬间是非常不容易的。等着这个动作的出现，当人物身体弯曲时观察这个动作是如何发生的。决定出哪一个瞬间最能通过线条表达出你要表达的内容。



选择下图是因为它是一幅笔画简洁的实例。



要把这张特别的画画下来，最重要的就是速度快。



在画两个或更多的人物时，必须迅速地观察有助于讲述主人公故事的哪些关键点。我会一边画一边问我自己：“他比她高多少？”“像个人的膝盖相距多远？”“她的胳膊肘和杯子之间有多远？”，等等。是的，他们马上就要离开了，但到那个时候，我已经在纸面上留下了足够多的信息了。

从下图中我看到了人物放松的神态。他一直在读着什么，随时会抬起头来休息一下。帽子和交叉的双脚是这幅画的亮点。





坐着的人会有不同的体貌特征、剪影和平衡，还有坐着的原因。坐着的人和即将坐下的人都有故事可讲。

我对有趣的作品的定义就是其中的人物马上就要做某个动作或刚刚完成了一个动作。下图中抓住的是坐下过程中的一瞬间。下图中从这个女人的裙子来看她正待在户外，想要坐在一个箱子上。她将自己的胳膊向后伸来稳定自己的身体。如果在画中添加公园的景致或长椅就会让我们用线条提出的难题（谁、什么时候、在哪里、做什么、为什么，以及怎样做）多几条线索。





上面这幅画中的人正撩起衣服的后摆准备坐下，而下面的那副画中，这个人一边将裤子向上拉一边准备坐下。



正是人物动作中的这些不起眼的小动作为图画增添了个性和趣味性。

在我画完了一幅速写后（也许几天、几周甚至几个月过去了），我会翻看我的速写本，看看有哪些画在某些方面有趣或成功。大约仅有十分之一的作品合乎我的标准。这也就部分地说明了为什么我画了那么多本速写。

下面这幅画的成功之处就在于让人确实感觉模特的上身是前倾的。我是通过模特身上衬衫线条的方向与椅背的线条方向的对比，以及从右肩顶部到右侧椅背顶部构成的负“L”形状实现的。椅背底部三角形的负形状使得模特的臀部也成为我要讲述的故事的一个焦点。



下面这幅画是一幅“透过”外套准确创作出来的习作。



透过椅背上的外套观察到的情景

下图主要展示的是体貌特征。我使用的是三角形。可以看到头部偏向身体的右侧，因而体重也分布在这一侧。而右侧被压扁的坐垫进一步说明了这一点。这与坐垫左侧笔直的外形以及下部的负形状形成对比。

对这些细节的观察必须准确到位，这样才能尽快将这些信息表现到作品中。



下图中有的人坐在那里专心地玩电脑，有的人转过身去，有的坐着的人发型古怪，有的人坐着画画，而有的人则坐着弹琴——这一切的难点在于迅速抓住“坐着”这个动作并画下来。











5.4 小结

有时，最为无趣的绘画对象却可以创造出引人入胜的速写作品。本章对每一幅画的“谁、什么时候、在哪里、做什么、为什么做以及怎样做”的问题一一进行了讲解，并告诉读者如何将这些潜质在图画中表现出来。对于坐着的人物来说，怎么选取角度才能让作品更有趣？把注意力放在绘画对象身上，那些与众不同的形状、重量和期待上，这样就能创作出最具美感、最能抓住观众内心的作品来。如果推说由于绘画对象（模特）一动不动，你才没有创作出有趣的速写作品，那你就大错特错了。



第6章 玩桌上游戏的人

6.1 打牌的人

我不太擅长打牌，但每当我和妻子出去会朋友，晚上大家总是会玩上几把牌。打牌的动作虽然不多，但是我注意到在专注的身形中包含有肢体语言，我可以将这种语言转化成线条，就像观看棒球运动员跑进二垒一样有趣。桌上游戏通常都有好几个参与者，因而会有不同的体貌特征。仔细观察并抓住富有故事性的那一刻。为了画面清晰，就要大量使用负形状。

由于人物之间的差异五花八门，所以一旦动笔，就要动作迅速，并要求你能回忆起模特大多数有趣的姿态。







6.2 打台球的人

打台球的人，不论他们是在考虑下一球怎么打还是正在专心击球，其肢体语言都丰富无比。台球杆、台球桌和体貌特征都是画家要面对的挑战。











6.3 打乒乓球的人

打乒乓球是一种快速、有时甚至没有停顿的运动。选定打乒乓球的人运动的一个瞬间，分析正在发生什么事情，可在你搞清楚之前，那个姿态早就一去不返了。

在心中将这个过程默想一遍，然后把刚刚发生情形的近似状况画下来。

乒乓球这项运动需要从几个角度持续观察一段时间后才可以付诸笔端。看到球飞过来，你就要采用各种爆发动作来接球，此时会产生无数的身体扭曲。你能用多快的速度准确记录下这个动作？这也是我给自己提出的问题。



抓住这个机会画几幅准确的速写。找出乒乓球选手的个人特点。随着击球的动作和球路的变化，其身体也从一个姿势迅速变换到另一个姿势。如果判断球朝自己飞来，那么运动员的双膝会略微弯曲，为要做出击球扣杀的动作作准备。运动员不会预演自己的姿势，他们会不顾一切地接球。

笔和纸接触的一瞬间，下一个动作就可能开始了。你必须相信自己能够根据记忆力构造出平衡、透视感强且合乎人体结构的人体姿态来创作作品。















6.4 小结

有些游戏会让绘画对象不停地移动，做出非常有意思的动作。就拿乒乓球运动来说，运动员一次又一次的动作可以产生某种有趣的连续动作。打台球的动作有的很慢，有的精神高度集中。相比之下，打牌时动作很小甚至没有什么动作，但从面部表情和身体语言上看，人物表情极其专注。在本章中，我们讨论了在画面中包含多个人物和道具时如何进行身体语言和动作的分析。水平较高的人可以试着画一群动态的人物，在创作速写时尽量多画几个人（并分析体貌特征、身体语言和各个人物的差异）是一种非常不错的练习方式。



第7章 从站姿看心情

7.1 单独的姿势也有故事

有时，什么都不做本身也有其趣味性。抓住“无所事事”的那一刻也能表现出这个人的内心世界，因为毕竟还是有些事情发生了（内心世界）。

当我翻看自己的速写本时，我经常在想，这些人（画中的模特）不过是在特定的时间点碰巧被我画下来了而已。他们（画中的模特）没有专门为我摆出任何姿势；他们（画中的模特）的表现是再自然不过的，而我碰巧在那一时刻捕捉到了这一瞬间。

手里拿着个盒子（道具）的人看起来正想搞清楚什么事情。还有一个人正在提裤子，弯曲的手腕和裤子的线条暴露了他的想法。从戴帽子这个人的体貌特征上可以看出他是个少年。第四幅画显然是一个父亲在观看游行队伍的时候要给自己女儿一个最佳的观察点，也是“世界上最快乐的地方”。而最后这幅画，我非常幸运地抓住了一对男女“很高兴看到你”的那一刻。



要站得舒服，身体必须保持平衡；身体语言支配其动作，负形状和正形状也可起辅助作用。

不同的体貌特征，尽管都是站着，但也都有自己的故事。务必要用线条把身体要说的话说出来。

要多观察绘画对象的体貌特征及其服饰特点。











不同的东西（道具）都可能揭示人站在那里在做什么——手机、报纸、热狗、烧烤或引导顾客的领位员。



一个人穿梭在机场的人流中，他犹豫着，挠了挠自己的大腿，然后继续前行。我的一位学生在课堂上说他可以单手倒立。为了证明这一点，他真的这么做了。幸好我当时带着速写本。一位旅行者吸引了我，因为他弯下腰，用单腿保持平衡，同时从地上捡起了什么。我在正确的那一刻恰巧待在正确的位置，因而将这些场景全部收入我的作品中。我相信你也可以办到。



有些人站在风中，有些人站着是为了更好地欣赏画作，有些人站着则是充当模特。仔细观察，并将各种站姿画下来。



7.2 引吭高歌

手里拿着一个麦克风表示要说些什么，不论站在指挥台旁边还是孤身一人都是如此。我们不仅用声音说话，还会用身体说话。做好抓住这一刻的准备吧！

影视界的演员身体语言异常丰富，如果给一位羞怯的女人一个麦克风，她绝对会将个性中的另一面呈现在你眼前——准备好来把这一幕画下来吧！

















主题活动是创作速写的大好时机。下面的速写是在一个成人万圣节聚会上画下来的。服装、道具及这些服装下面的体貌特征为画家提供了绝妙的创作对象。



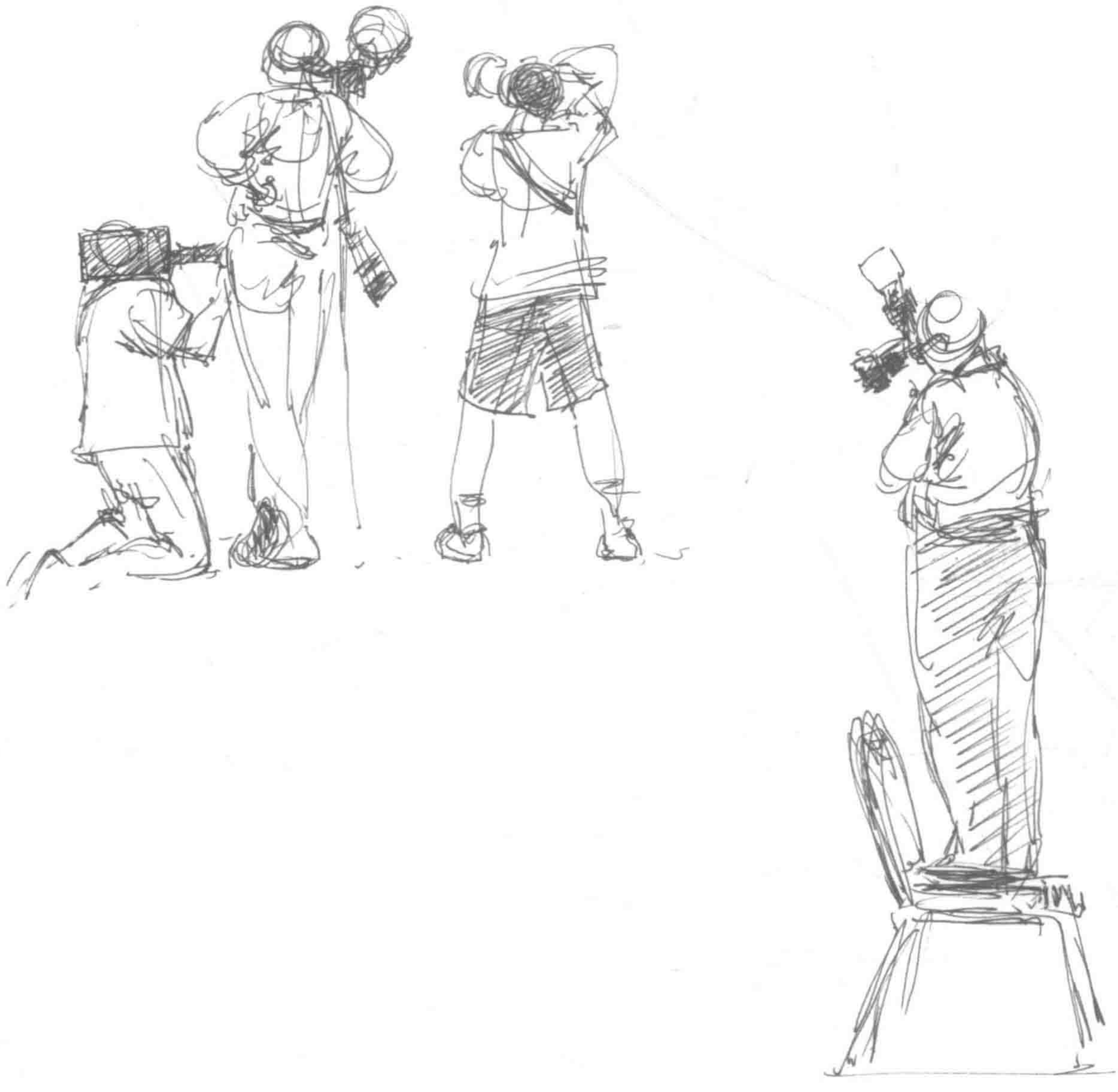
7.3 老年女性

下面三个老年女性的体貌特征各不相同，但是在构造和站立姿态方面却十分相似。我们画家必须突出这些身体特征、服装以及道具，让平淡无奇的线条表现出深刻的含义。



7.4 照相机

大家知道，道具就是绘画对象正在使用的任何东西。在下面的例子中，我们来看看照相用的工具——照相机。作品的趣味性性来自于模特的体貌特征、照相设备，以及姿势的真实性。例如，三名摄影师准备拍摄并录制一场职业足球比赛，而另一位站在椅子上取景的业务摄影师本身便构成了一个趣味性主题，是画家理想的绘画对象。



画家要努力抓住绘画对象自身的体貌特征特点以及使用相机、视频设备的身体特征，塑造出作品中人物的鲜明个性。







7.5 婚礼摄影师

婚礼上的专业摄影师和业余摄影爱好者的最明显区别是他们使用的设备。他们装备了本行业使用的各种“道具”，并且在他们俯身猫腰进行拍摄的时候依然能保持敏锐的观察力。你不仅要观察司空见惯的场景，还要关注那些不为人所见的瞬间。







使用道具（不管是什么）帮助讲述那一秒钟所发生的故事：马路清洁工的帽子、杯子、男仆和平底锅、酒吧调酒师的瓶子和被子或照相机等。











经验之谈2

不论画静止还是活动的对象，剪影、比例、体重、道具、平衡和地平面的基本原理都是一样的。



7.6 小结

画一个“无所事事”站在那里的人听起来很简单，但必须用适当的平衡来表现出他或她的体重。突出地表现体貌特征和道具有助于给作品增色。婚礼摄影师的照相机是一件道具，利用好了可以让作品更加有趣，也能决定作品的成败并回答针对这幅作品的“是谁”的问题。尽量用道具实实在在地讲好绘画对象的故事。此外也要同样用好平衡线和动势线。把生命中这不起眼的一刻的故事讲好正是画速写的目标，不管那个人是在跑、跳、击球还是仅仅靠着电线杆站着。



第8章　行走的特点

8.1 观察行走的哪些方面

每个人的行走姿态都与众不同，就像你的签名、声音或指纹，没有任何两个是一模一样的。每个人都可以观察，这一点不管是不是画家都一样；我们都会关注其他人。你曾仅通过走路的姿势就能从远处认出自己的朋友吗?

功过观察，画家可以分析出每个人走路姿势的细微差别，并用纸和笔将这种独一无二的特性画下来。

这种能耐的关键就是要善于观察。下面是在仔细研究绘画对象时应该关注的内容。

1. 观察脚是如何抬起来的，因为这会影响到双腿之间的负空间。
2. 走路时，脚后跟是内收还是向外撇?
3. 在以行军步伐前进时，脚后跟会笔直向前吗?

用画笔来回答这些问题就能够准确地抓住这个人的特点。



经验之谈3

注意观察手里拿着东西（道具）的人。圣诞节期间的超市和机场候机楼就是我最理想的“观察所”。要把画画得真实，就要注意负形状及道具是如何让画中人物保持平衡的。

8.2 行走分析

以下三幅图画了三个不同的妇女的形象，每一幅图都抓住了她们抬起后脚准备迈步的那一瞬间。上图中人物的脚很直；中图中人物的后脚抬起的瞬间脚后跟向外甩，而下图中人物的脚步是“外八字”。



这些观察成果让你所画的人物跃然纸上。所有人的走路姿势都是独一无二的。画家需要靠观察才能注意到这些特殊的地方。

有的人行色匆匆，有的人却闲庭信步。需根据人物走路的快、慢、坚定还是随意来表现他们的情感因素。在画两个行走的人物时，要注意观察两人之间的负形状。下图中至少有五处负形状，你能找出来吗？



有的人并肩而行，有的人牵着咆哮的狗散步，还有的人后退着走路。观察分析是让这些动作变得有趣的重要一环。这个人和他的狗之间的负形状是这个故事的卖点。而后退行走的姿势与向前行走的姿势一样，只不过动作相反。







有些人一边走还一边做些什么，这样也能构成一幅有趣的画。

所有不同体貌特征都有行走的姿态。有些人拿着行李、饮料或作品集。有些人则似乎弱不禁风，不要说拿东西，自己能走就不错了。用画笔记录下绘画对象传递出来的所有信息。









下面三位饱经风霜的妇女正尽自己最大努力地散步。她们走得都不快，所以我有充足的时间研究她们的动作。找出体貌特征、身体比例、基本形状、道具和衣物的常见标志，也不要忘了骨骼结构。







8.3 多人行走

我给“多人”下的定义是超过一个人即为多人。体貌特征的对比可以产生强烈的效果。要画好多人行走的速写，平衡的掌握非常重要。剪影也是必须有的效果，目的是让姿态变得更加清晰。此外，人物的衣服和任意有特点的道具都能让作品出彩。







8.4 小结

让我将巴兹·莱特耶（Buzz Lightyear）的话做一改述：这不是跑！这是有特色的行走。我们已经学习过坐姿、从站姿看心情，以及打乒乓球或台球时一些微小的动作。本章则讨论了动势线、动作分析和移动对象的绘画难点。人们不是简单地行走。他们可能大大咧咧地走，也可能心情沉重地走。有些人走路昂首挺胸，好像准备接纳全世界；还有的人走路缩头缩脑，同时还在做着其他的事情，比如看手机。在动手画之前对人物仔细分析是非常关键的，因为你必须确保在讲述故事前捕捉到了所有正确的细节。



第9章　儿童

9.1 画儿童充满乐趣



画儿童要关注比例问题。儿童并非成年人的缩影。儿童的头部相对身体来说比例偏大，五官的位置在头部下方。他们胳膊和腿都比较短，很多地方都有“婴儿肥”，肚子一般都会突出来。

体貌特征和心情比脸更重要。
下面是观察时要留意的地方。

·衣服下的骨架和肌肉是骨头、肌肉和脂肪。
·与成年人一样，儿童也有好多种形状和大小之分（体貌特征）。
·准备画出儿童常见的玩耍时的动作。





父母带着孩子的景象格外有魅力。从下图可以看出，抱孩子的方式有很多。父母会找到让自己和孩子都感到舒服的最佳方式。

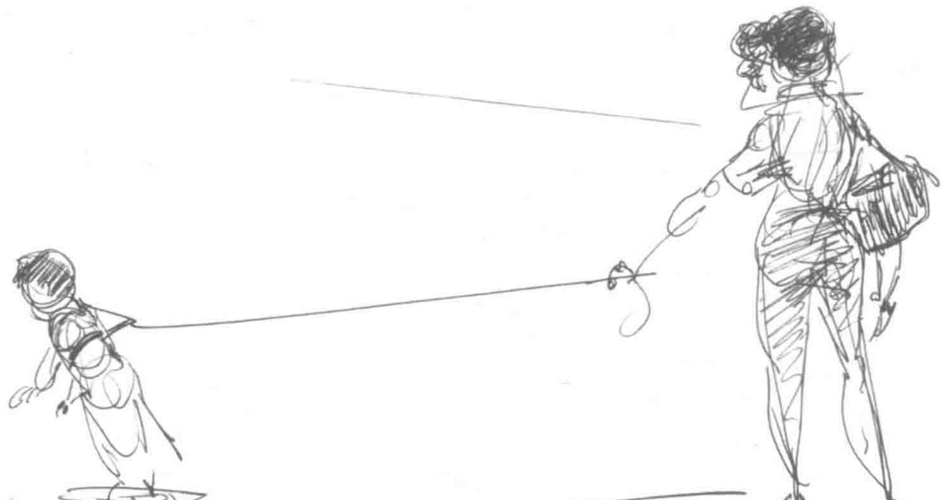
右侧的这个女人一手抱着孩子，同时还照看着另一个孩子，她保持着自己的平衡。画家要随时准备等待出现这样的瞬间。



我们带孩子的方式多种多样，目的就是保护他们的安全；观察下面这些方式，然后画下来。











从细长的双腿到胖嘟嘟的婴儿肥，儿童的体貌特征也表现出各种不同的身体结构。

儿童精力充沛，总是动个不停，画家要随时准备用线条描绘他们跑、跳、踢和爬的动作，甚至包括一个男孩从站着不动、起泡到跳过一张椅子的过程。在画孩子的时候，要对肯定会出现的场景做好心理准备。













孩子们通常不会完全停下脚步，不过一旦他们真的停下来，就要抓住这难得的一刻！







记住引入道具，什么东西都可以：一张矮桌、普通高度的桌子、玩具、椅子、衣服或发型等。看到斜靠或向前趴着的姿势，要记得问问自己，从中可以看到哪些基本形状。用眼睛和画笔去捕捉你看到的一切。

下面这几附图抓住了我们的孩子几个常见的姿态。头发、体貌特征，甚至周围的环境全都为各自姿势的独特性增色不少。















不管是模仿成人还是随着音乐律动，孩子们的舞蹈总是无拘无束的，并让他们从舞蹈中尝到乐趣。别让这些难得的景象从笔端溜走。









要没在现场真是遗憾——我当时正在一所公共游泳池画速写，这个两岁半或三岁的孩子走到几个人旁边，解开了自己的浴袍。从她母亲的反应来看，她八成一丝不挂！



你还要随时准备把孩子们抠鼻子的样子画下来，因为你根本无法预料什么时候会有精彩的画面让你捕捉到。



下面是穿着万圣节服装的孩子们。服装下面是普通的肌肉和身体结构。用线条来回答“谁、什么时候、在做什么”的问题。

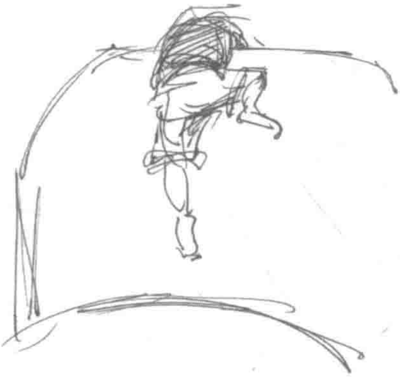








这是本地超市内的儿童乐园，我也很喜欢在这里取景。记住在动笔之前一定要观察，耐心地观察。















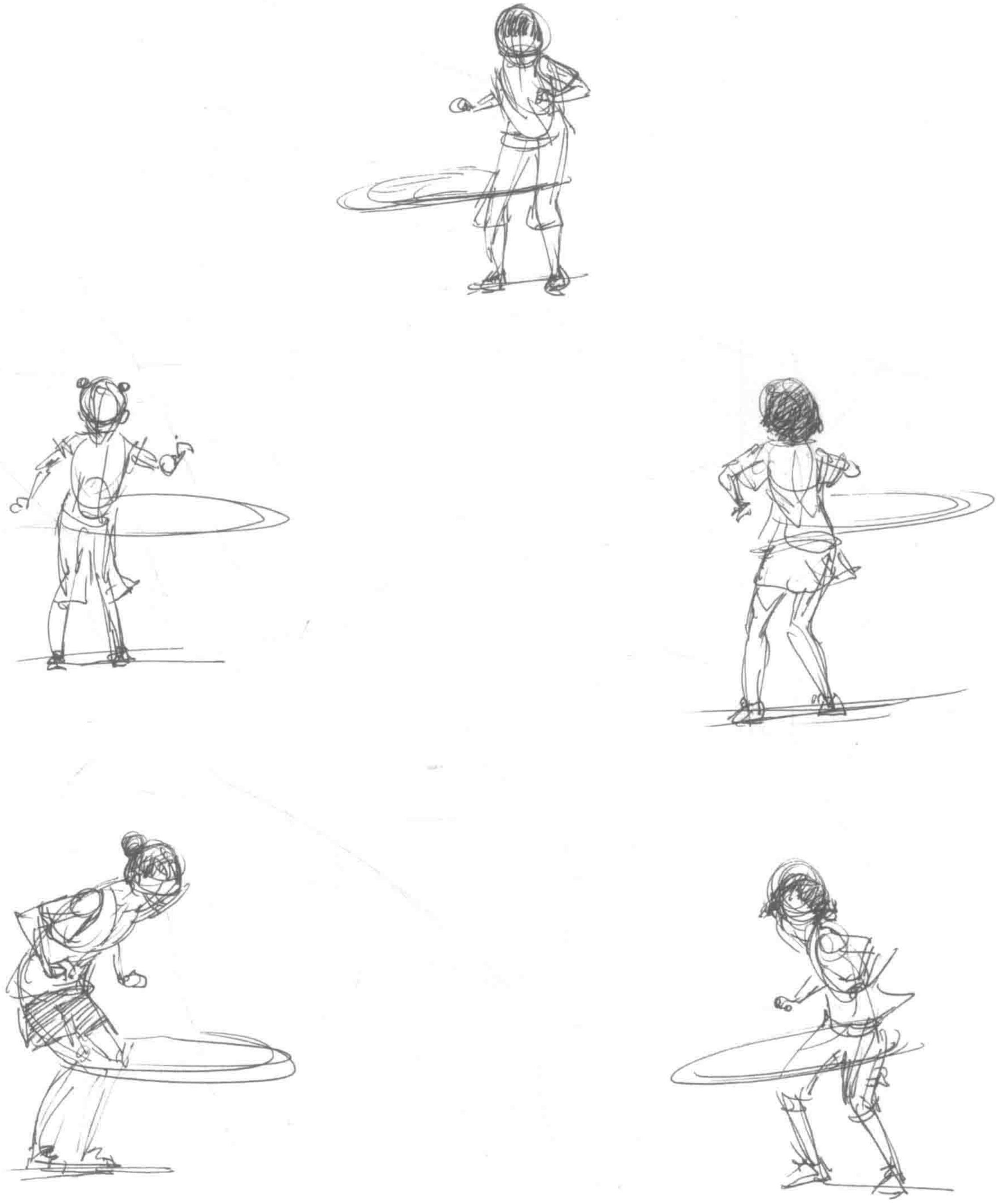




9.2 孩子们和玩具

孩子们玩的时候，很少有两手空空的情况。让道具帮助讲述图画的故事。另外，道具有助于建立大小的对比关系，例如涂鸦板和小铁锹。至于儿童玩篮球的画面，可以看出篮球几乎和这个小家伙的头一样大。





捕捉到这些姿势的关键就是观察。在开始画之前，我花了无数时间分析所发生的一切。

我是在美国佐治亚州亚特兰大市一个水上公园的户外完成的这幅画，道具（毛巾）和服装（游泳衣）讲出了这幅画的故事。











9.3 足球少年

足球基本上是一种停不下来的运动——再加上充沛的体力、球衣、足球和你手中的画笔，就成为一次货真价实的练习。在动笔前首先要观察这些动作，以免被足球场上快速移动的脚步弄得眼花缭乱，不知所措。



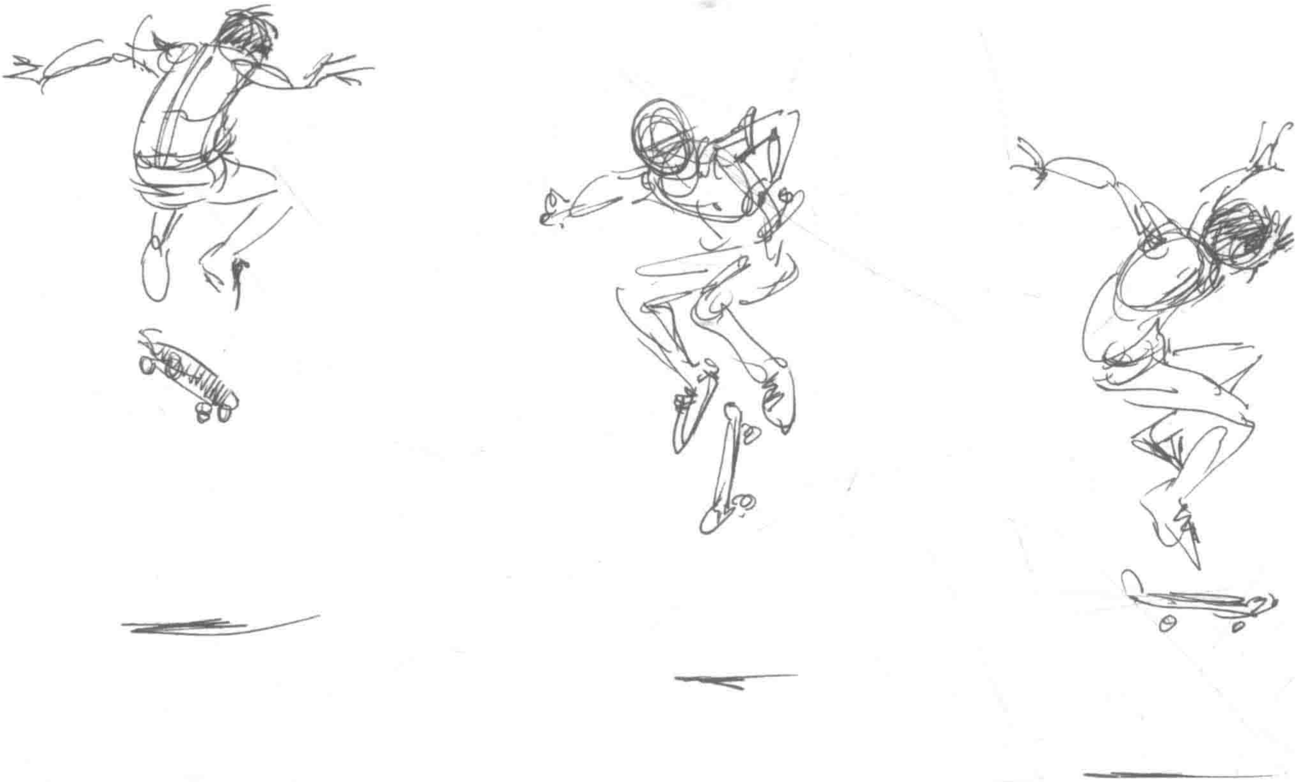


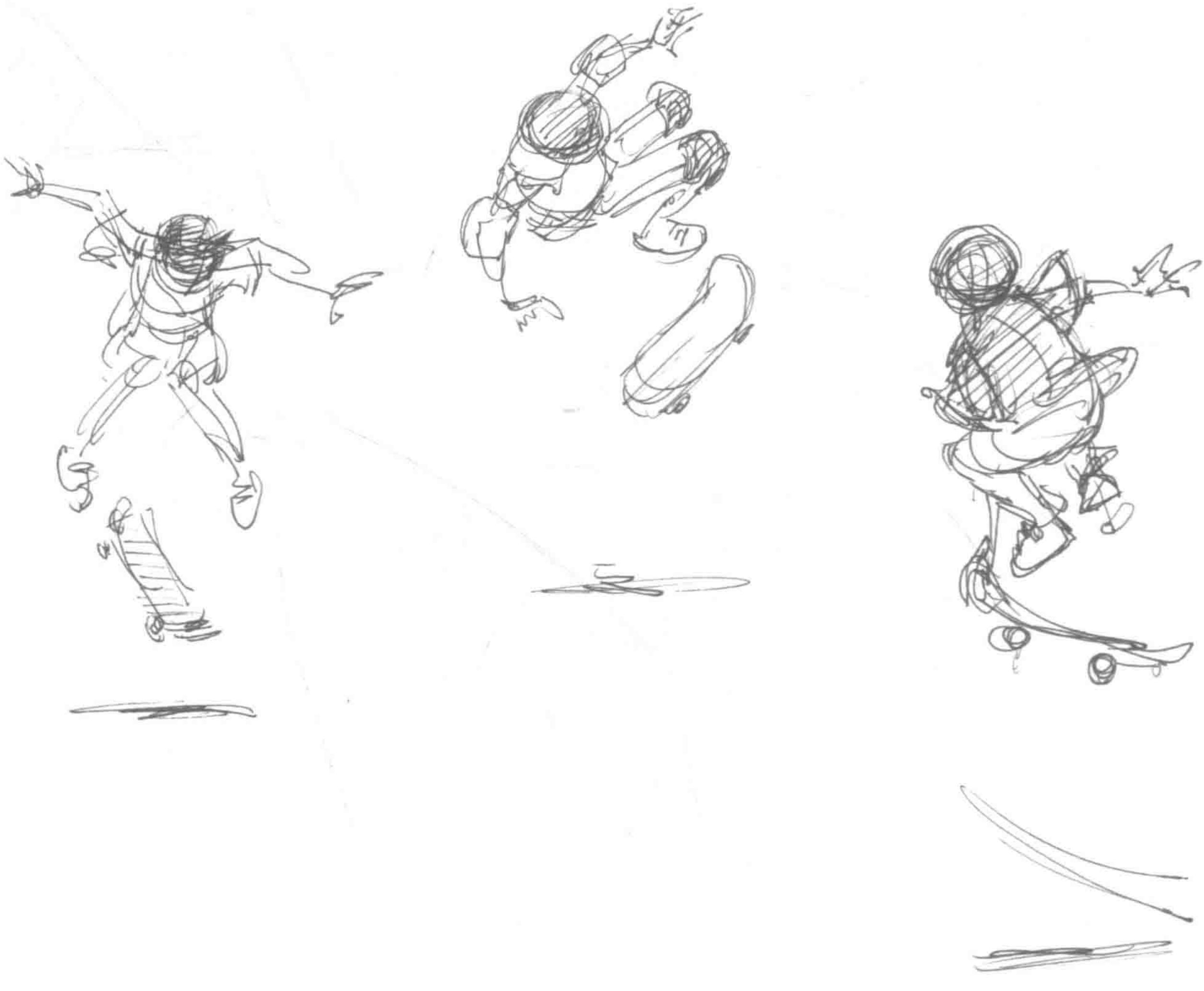




9.4 滑板运动员

我到本地一家有滑板设备的公园游览，因而有机会把这些年轻的滑板运动员画下来。挑战这项运动有利于创作出独一无二的姿势。落笔之前的观察是必不可少的一步。













这些少年配备了道具（头盔和护膝）。

9.5 儿童棒球

在一天晚上回家的路上，我用画板记录下了一群小朋友在打棒球的场景。请注意道具——球帽、头盔和手套——它们看上去都显得很大，这也反映出了小朋友们的身材。











9.6 女孩子们的垒球

体貌特征、装束和姿势回答了“谁”的问题。女孩子们在打垒球，从她们的短裤上能够看出这是“夏天”。记住，我们的目标是用线条表现出尽可能多的信息。











9.7 男孩子们的垒球

在观看年纪稍微大一些的男孩们打垒球时，我注意观察了他们的体貌特征和使用的道具（球棒、垒球、球衣和手套）都因为孩子身材的变化增大，因而身体比例也有所变化。





从下图中的成年人就可以得到大小的比例关系，我几乎可以从这个孩子脸上的表情和身体语言看出他在说：“如果你不让我在这里打球，至少也要让我练练球”。











9.8 小结

到这一章之前，我们已经探索了成人的世界，其中绝大部分成人都能够控制他们的身体和情感。这一章主要探索的是“疯狂的”、能够做出任何动作的儿童的世界。要画好一个孩子，可以借助道具和周围的环境将画面放大。一名成年人拉着一个小姑娘的手，或者戴着大号头盔的小男孩，都可以帮助定位其年龄段并讲出这幅画的故事。要试一下自己的速写能力如何，不妨试着把运动会上孩子们的顽皮姿态画下来。



第10章　特殊场合

10.1 婚礼

从单一的主题到奢华的活动，婚礼现场也是我的特殊场合。我总是画出那些最基本的东西：盛装、参与者的体貌特征、摄影师、服务员、典礼的各个阶段、舞会，等等。

生活中有很多“特殊的场合”。选出你认为最特别的画下来。

要随时准备抓住可能出现的意外事件或姿态。下面两个场景就能让你的画作变得有趣，并帮助讲述这个故事。







不论是夏威夷风格的婚礼（花环道具）还是传统的一对年轻人或老人的婚礼，这个主题都能让你的作品情感四溢。







这位年轻新郎官身上超大的燕尾服吸引了我的目光。



新郎和新娘是由各种大小的形状（体貌特征）组成的——当这两个人通过婚姻幸福地结合在一起时，画家要捕捉最能体现这一主题的瞬间。此外，你还能看到每个人都有知己独特的身体语言。准备在纸上将新郎的大胆以及新娘的羞涩神态表现出来。







你所坐的位置通常决定了你能画下多少内容——尽可能捕捉更多的信息！在最下面这张图中，男士脸颊上的胡须剪影是这组画的亮点。



在婚礼过程中要努力寻找体貌特征和服装（道具）。下面两图分别是舞蹈的动作以及说出“我愿意”的那一刻。







画多个人物时，让他们相互重叠则有助于表现空间深度。



新郎在等待新娘的时候，他对我说他不紧张，但是从他的身体语言（紧握的拳头）来看并非如此。



实用的速写可以用足够多的信息满足我们对当时情形的好奇心。下图是用线条表现的一对年轻新人，重点在负形状上。



伴娘和伴郎要对一对新人说些鼓励的话。他们的体貌特征为这幅画增添了许多趣味性。



NOTES FOR THE BRIDE...



TOAST THE GROOM...

在婚礼上，当新娘的亲友团必须站在某个位置很长时间时，速写画家的好机会就来了，而这种机会是任何其他场合不可能有的。利用这个机会，不妨多画几个人。





10.2 给本（Ben）和塞尔玛·琼斯（Thelma Jones）的献礼

在结婚50周年之际，本和塞尔玛·琼斯想要重现当年婚礼的一幕。他们邀请了300多位宾客来见证这第二次的婚礼誓言。我作为受邀宾客之一，用线条见证了他们的故事。



本和塞尔玛·琼斯结婚50周年纪念







一位音乐DJ、一个巨型蛋糕、婚礼现场司仪、美味的香槟酒、摄影师，以及另外一位要拍摄正式场面的人都被我的画笔捕捉到了。











下面是牧师、新郎、新娘、花童和其他参加婚礼的嘉宾。









正式的礼仪程序走完以后，接下来是舞会。我拿着纸和笔观察着主宾，他们正从远处观看着翩翩起舞的人群。



我还观察到塞尔玛走下了台阶来到了舞池。







两人翩翩起舞，展现出曼妙的舞姿。能参加这样欢乐的盛会并有机会将这些场景用线条描绘出来，我感到非常高兴。



10.3 小结

在特殊场合下画速写需要对两方面的技巧特别关注。绘画对象周围的道具可以帮助讲述故事。这是一次什么样的活动？是婚礼吗？是在夏威夷举行的婚礼吗？是葬礼吗？是北欧风格（也许）的葬礼吗？不过在这些活动中最重要的就是绘画对象的身体语言。有时你的绘画对象可能正看着你，告诉你一件事；但他或她的身体语言可能表达的确实另外一个意思。不管别人说些什么，请确保你抓住了他们身体语言所要表达的意图。如果是一场婚礼，那么在跳舞时，新人之间或父女之间的身体语言可以表达出很多人物之间的爱或者婚礼上的紧张感。努力将这些内容表现出来，你的速写水平将会突飞猛进。

献词

2012年就在本书出版前，本意外去世。就在这个悲痛的时刻，我将这些速写的副本作为他们50年爱情的纪念送给了萨尔玛。她对能在本书中提及他们多年的婚姻感高兴。







第11章　载歌载舞

11.1 把握节奏

这类速写的难点在于成为音乐的延伸或舞蹈的一部分。人们可以通过观察对音乐的节拍和舞池中晃动的身体产生感觉。

体貌特征和服装是音乐和舞蹈的重要调味剂。而音乐家手中的乐器则对整个画面起到了平衡作用。

当音乐家似乎与乐器合二为一时，多花点时间观察他们的身体语言是非常必要的。旋律、歌曲和舞动的身躯无不等待着画家用画笔去描绘。

当人体被赋予了音乐感以后，动作也会丰富起来。在绘制拿着乐器的音乐家、纵情热舞的艺术家或正在放声歌唱的歌手等主题内容时都会发现这种情况。

下次遇到音乐家的时候一定要抓住这样的机会进行创作。如果他们问：“你在画什么？”你就可以回答：“我正在纸上把握音乐的节奏”。







11.2 音乐家和乐器

乐曲声音是由钢琴、发声器官、萨克斯管、手鼓、木管和其他乐器发出的，但是对于速写画家来说，“演奏”这些乐器，让人与人产生差异的是身体的形状——用的是线条语言。











身体语言为乐器注入了生命的活力，而体貌特征让画面变得有趣。





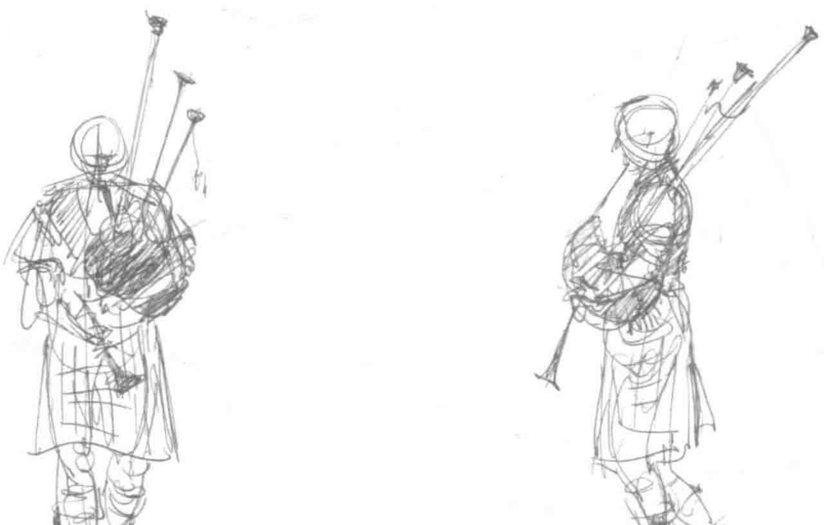








使用传统乐器和非传统乐器完全不一样，但绘画的基本原理却却没有不同：找出体貌特征、比例、平衡、剪影、透视等，但最重要的还是他们的姿态。



下面这幅画中包含长方形、三角形、圆形、直线，还用了正形状和负形状。我只是在完成了整幅作品以后才看出了这些内容。我们必须熟悉这些形状，以便在创作时它们能够自然而然地浮现在脑海中，这样才能获得最佳的效果。



不论画没画完，创作的目的总是要提供更多的信息。让笔下的身体语言和体貌特征自己出来讲故事给观众听。

钢琴家的礼服和姿势释放出详细的信息和并展现了自己的风格。

萨克斯管的方向和向上倾斜的头部说明演奏者正在吹奏一个高音。

吉他手的身体语言说明他完全沉浸在乐曲之中。







下图中的音乐家的身体语言极富动感。他的身体随着自己弹奏的乐曲节奏摆动。类似这样的情形，要仔细观察，选择一个你想要表现的瞬间。这里没有什么所谓“正确的时间”。如果稍有犹豫，你就会发现曾经有无数的精彩姿势从你眼前溜了过去。你必须现在就拿起笔开始画。

下次再画乐手演奏过程的时候，你就知道要期待哪些事情以及应该寻找什么了。



这些音乐家正在一次户外布鲁斯和爵士音乐会上“放松一下”。




ELECTRIC
HARMONICA







听到音乐的时候，身体也会不由自主地舞动起来。

“摇摆身体”的方式多种多样。至少要记住几个这样的身体语言并画下来。

那种一只脚还在空中，将头部摆在着地的那只脚的上方来保持平衡的姿势，这是我们要掌握的基本姿势之一。







如果做好准备，你就能捕捉到本能的身体动作。

11.3 跳舞

这几个舞者自信、优雅且举止得体。他们的动作都没有做到位，脚也就稍稍离开地面而已。你必须亲眼观察这些细节（不要通过语言描述，用眼睛看并用心去体验）才能抓住他们的姿态特点。









跳舞的时候，一般每个人的眼睛都看着地面，因此周围的人不会注意我在观察他们。下面几幅画的一个共同点就是平衡。画画的时候要记住这个原则。











踏着各种舞步扭动身体的人不仅体貌特征不同，每种舞步也有差异。观察的时候一定要认真，才能精确地把这些不同在纸上反映出来。



对于慢舞，要寻找最佳的剪影，还要确保体貌特征和服饰相互匹配。







像孩子一样随着音乐跳跃、跺脚、摇晃和扭动身躯。记住，要善于利用比例和道具（椅子、衣服等）共同来讲一个小故事。





下面这两个小姑娘活力四射。一个几乎双脚离地，另一个则稳稳地站在地面上，屈膝伸臂准备做下一个动作。





这组速写画的是兴高采烈、活力绽放的双人舞，图中抓住了绘画对象精力充沛、健康阳光、抬足伸腿那一刻的肢体语言。画两个人，比例关系显得尤为重要。













在用线条语言讲故事的过程中要注意运用各种服装和体貌特征。



作品的真实度来自于平衡。在下面这几幅画上从头到地面画一根虚拟的线，“看看”他们是如何保持平衡和重心是如何恰当地分配到双脚的。在画速写的过程中，这条线必须在几秒钟内就在脑子里确定下来。













下面每一幅画的剪影都显示出每项活动的动作是多么流畅或多么贴近动作发生的那一瞬间。体貌特征和衣裙加强了线条的表现力。后腰、双臂、抬高的腿或整个身体的动作都表现出随着音乐起舞的姿态。为了捕捉舞蹈的动作，你必须对通过身体动作（推、弯、拉、触、踢、转、滑、跳或其他随音乐而产生的各种欢畅的姿势）来表现出舞者的内心情感。





这位舞者的姿态从容、优雅。她的服装加强了画面的表现力度。仔细观察下面这些人物的姿态，画家接下来要做的是将她行云流水般动作的前一个和后一个瞬间记录下来。





下面这些穿着奇装异服的舞者在舞台上异常活跃。其中一个人一边跳舞，以便双手做着杂技动作。他的双腿没有发育完全，但是这并没有影响他的表演质量。用眼睛捕捉到并将如此丰富的内容用画笔记录下来是我的一项艰巨任务。















另一个用身体表达的形式是解释性舞蹈（Interpretive dance）。画这类舞蹈动作的规则还是跟画其他舞蹈速写一样：动势线、剪影、平衡和服装（道具）。难点就是要抓住动作的流动性和舞者的优雅姿态。

为此必须进行细致的观察，但是如果观察得太久，就浪费了画画的时间。因此你必须找到你看到的事物之间的平衡，处理好动作，然后再动笔——虽然要求很多，但这是可行的方法。如下图所示。



绘制芭蕾舞舞蹈动作的速写需要画家用三倍的力量、平衡和优雅去表现。下面三幅作品就力图抓住这三种品质。我只有在长时间观察以后才会开始画画。你看到的就是都是不太成功的作品（在阴暗的剧院里画下来的）。这个用单腿支撑的姿势迅捷且平稳，芭蕾舞演员精致的服装对这个姿势起到了强调的作用。男演员在舞台上的跳跃十分有力，但每次落地都轻柔绵软。我想要抓住他在空中落地前那一刻的姿态。为每一幅画在脑海中添加一条动势线，这样这有助于迅速确定我心中设计好的画面构图。



力量



平衡



优雅

11.4 指挥和歌唱

音乐指挥的风格和他的体貌特征决定了画一幅指挥速写作品的风格。观察并用你自己的线条语言记录下这一切。请注意，将上身向前探的身体语言说明指挥要引起歌手的注意。







音和乐配到一起才成为音乐。无论是男低音、女高音、童音，不论有没有麦克风，让你的线条在纸上放声歌唱吧。每名歌手不仅拥有独一无二的音质，还有独一无二的身体语言和体貌特征。画家创作时要抓住这些特点。



11.5 小结

本章讨论了如何描绘正在进行音乐表演的人物。其中的困难之一就是要反映他们全身心投入演唱、演奏的乐曲及节奏。动势线不仅可以有效地描绘处乐器发出的“曲调”，还可以让人物“放声歌唱”。捕捉到音乐家严肃或活泼的身体语言会令作品鲜活无比，否则就会失去真实感。此外，恰当地使用平衡的技巧和分配重心的特征甚至可以抓住极微小的韵律，反之画面的节奏就有紊乱之感。

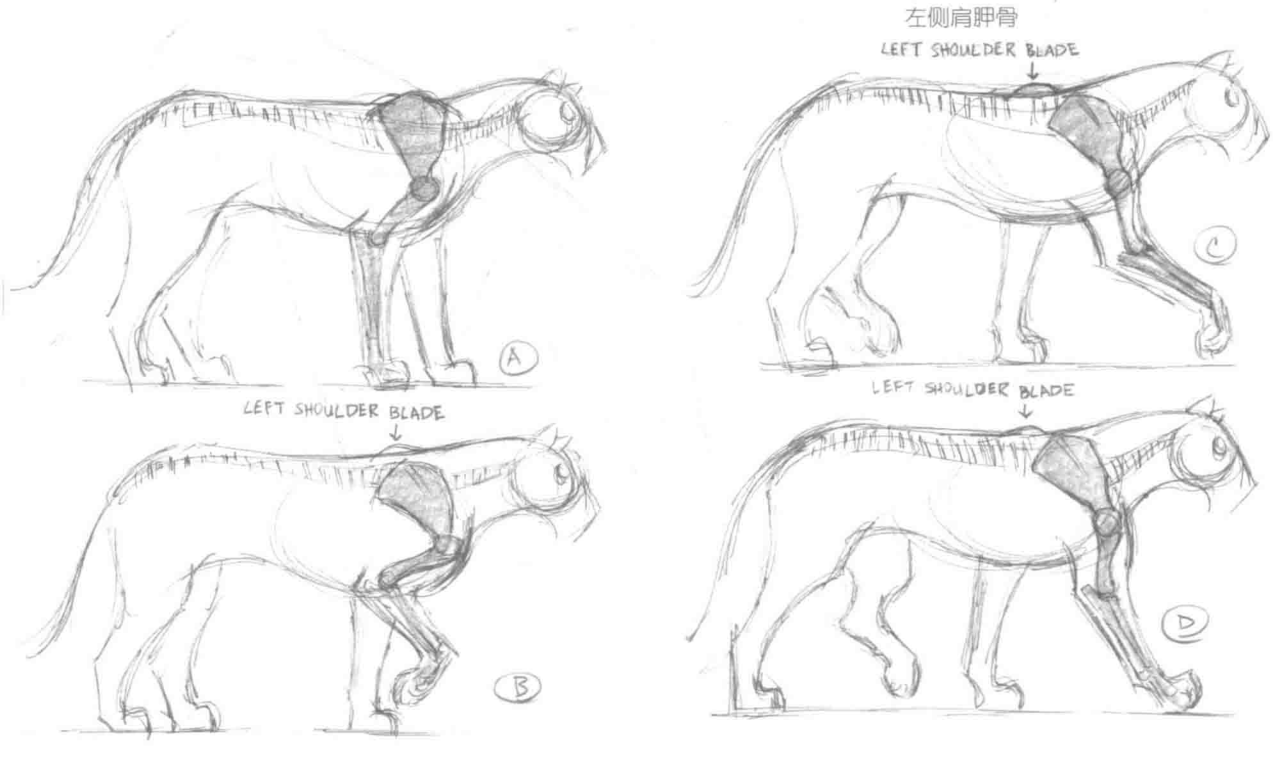


第12章 动物园

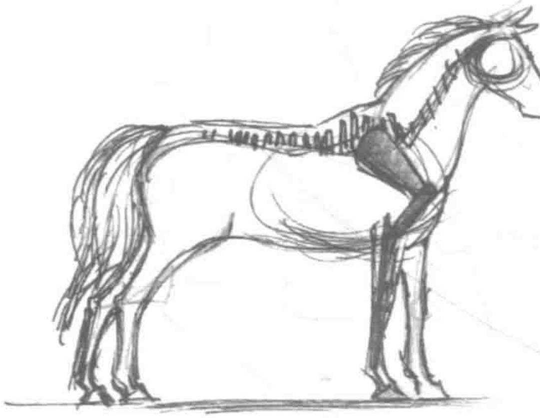
12.1 了解动物的身体结构

我有幸到动物园创作的机会不多。在动物园，不仅可以画动物，也可以画观看动物的游客。在去动物园写生或画动物之前，请找本书看看你想要画的动物骨骼结构图。

有两个基本的事实必须搞清楚。第一，某些动物（如猫），不论体型大小，如果体重落在两条前腿上，则其肩胛骨会突出到脊椎骨的上方。请参加下面示例图A。当动物的脚爪离开地面，这条腿也就不再支撑体重，重力会将这一侧的肩胛骨向下拉（请参见示例图B和C）。当这只脚爪再次落地，就又会突出到脊椎骨上方（请参加示例图D）并回到示例图A的位置。在速写中要将肩胛骨的这种运动表现出来，让作品看起来真实可信。



第二，基本事实是有些动物（如马、鹿科、山羊等）在脖子根部位的脊椎骨上上有不变的突起（如下面A图）。即便承受体重，肩胛骨也不会突出到脊椎骨的上方。当某一侧的蹄子不承担体重时（如在行走过程中），肩胛骨会下落，但后背/脊椎的形状仍保持不变（如下面B图）。



A

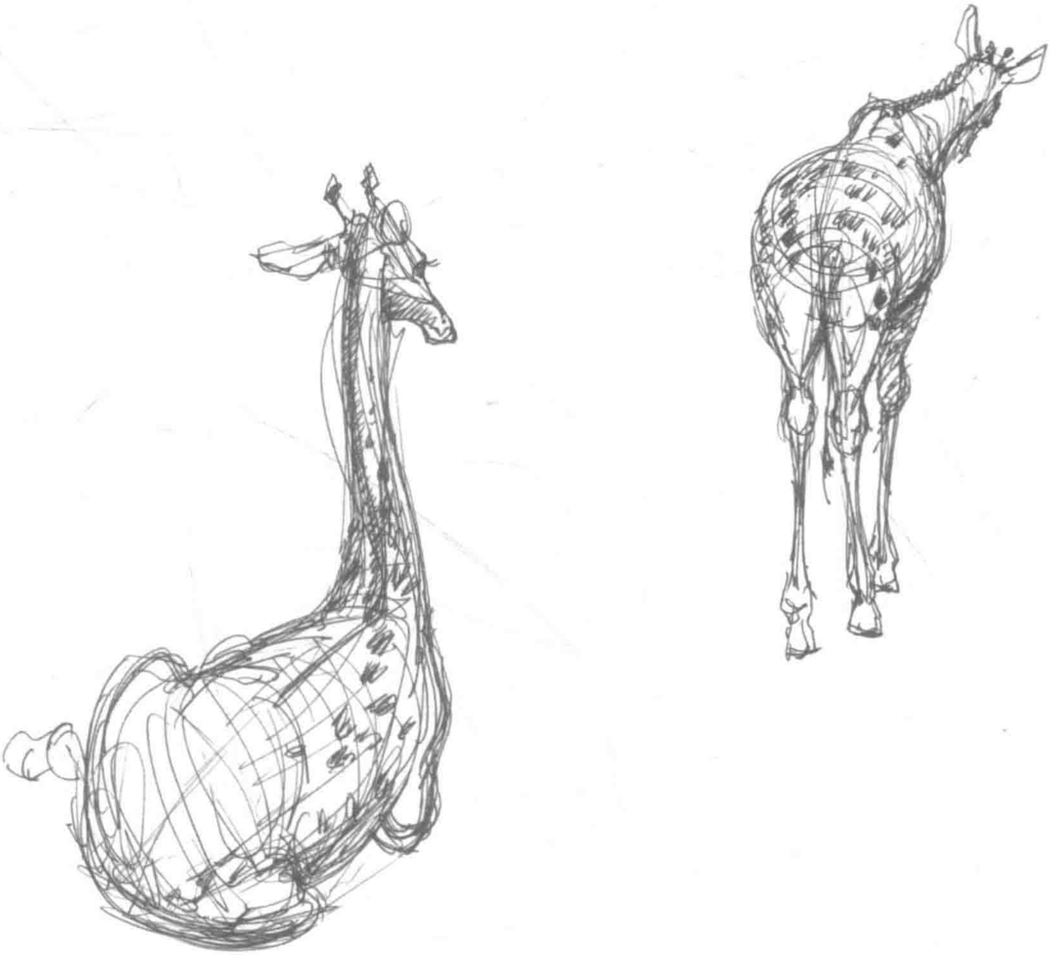


B

抓住了这两个基本事实，就可以把行走的动物画得栩栩如生。

12.2 开始画

在动物园观察动物，要找到简单的形状，然后以此为基础开始塑造外形。长颈鹿的身上有三角形、椭圆形和直线，利用这些形状可以迅速勾画出动物的身体轮廓。别忘了借助负形状。画速写的动作必须迅速，因为它们马上就会走来了。



这只老态龙钟的老虎很有特点。我以凹凸不平的面部、下垂的肚子、软绵无力的尾巴，以及下垂的头部来表现它的特征。这一切表明，这只老虎已经筋疲力尽。



要善用简单的形状：老虎的、熊的身体是矩形的，睡着的骆驼是三角形的，而火烈鸟则是圆形的。









动物园中不能没有动物，也不能缺少游人。把他们观看动物的样子画下来。记住，游人身上也和动物一样，有各种基本形状。下面这只“自得其乐”的大象是由三角形、椭圆形、矩形构成的，当然创作中也用到了负形状。

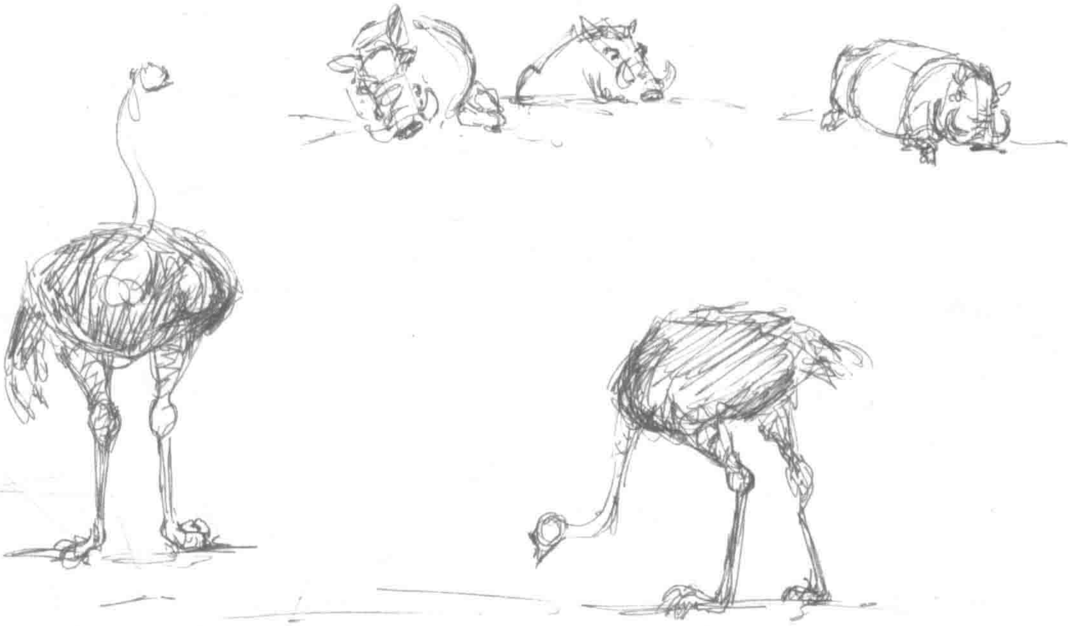










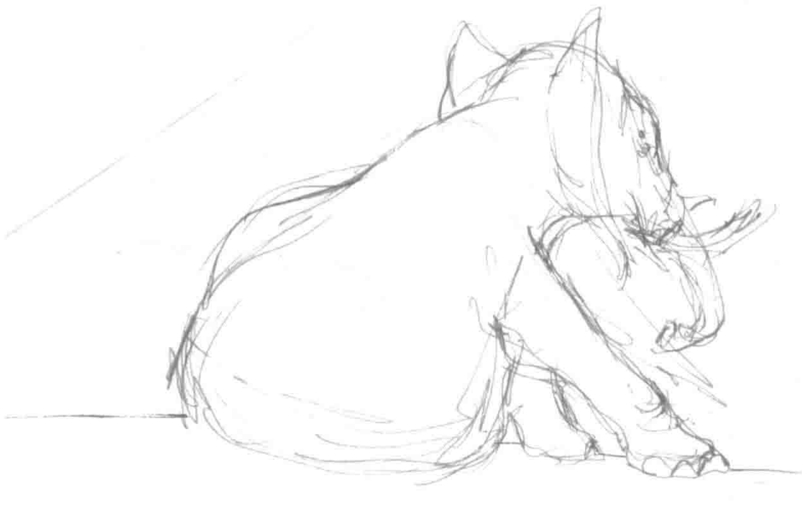




你能从这些皮糙肉厚的动物身上看出什么形状？











所有的动物身体结构教科书上都会告诉你雄性大猩猩力大无比。我们画家要用线条将这种力量表现出来。为此，要突出肩膀、胳膊和短粗大腿上的肌肉。其实跟画一个人类似，只不过在某些部位要画得特别粗大，同时注意适当放大或缩小比例。









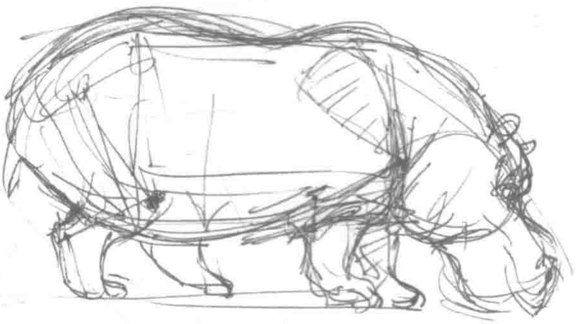






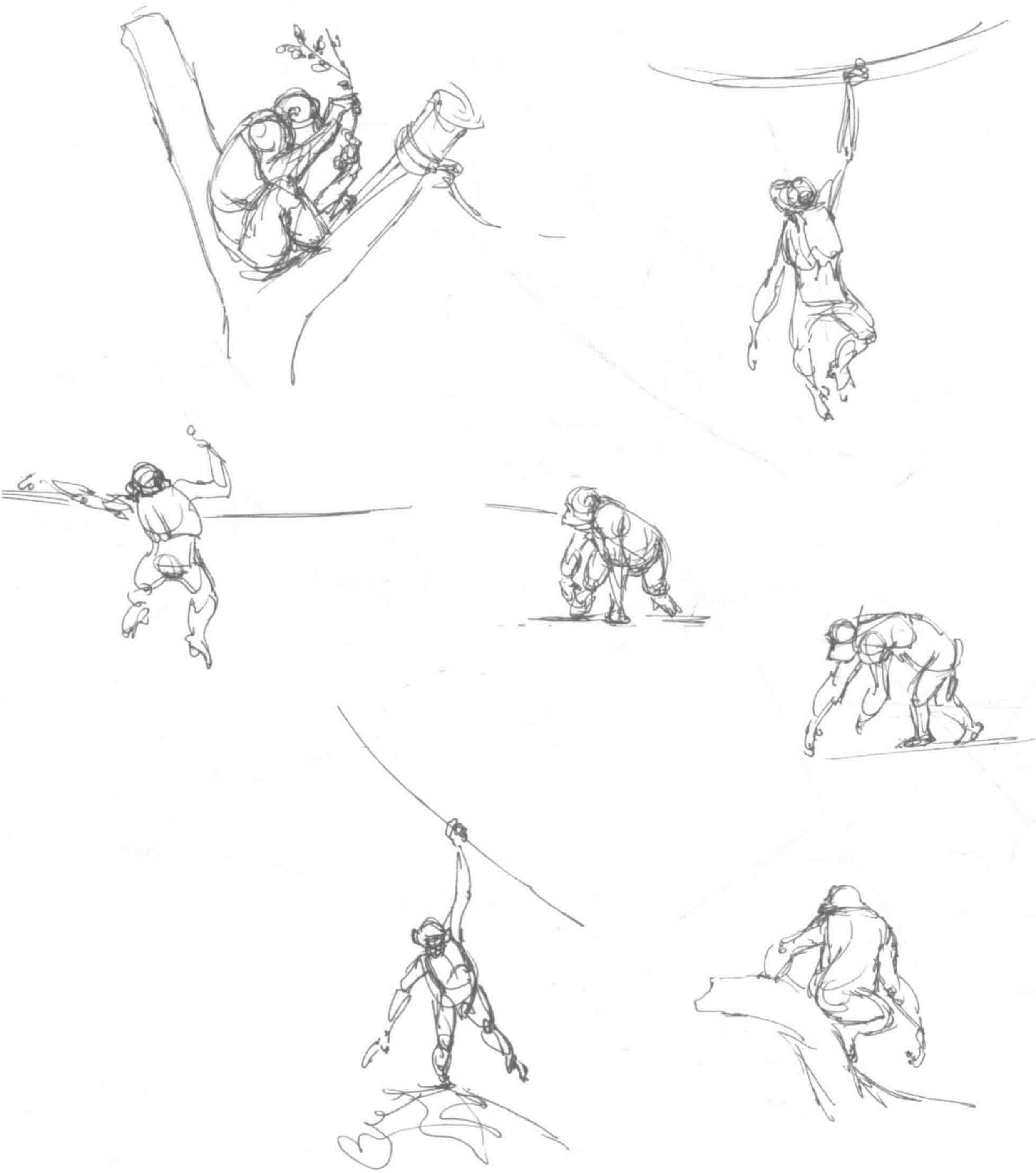


即便天不怕地不怕的家伙也有打盹的时候。找到基本的形状和重叠的外形有助于把圆滚滚的河马画得逼真传神。





在参观澳大利亚的动物园时，我注意到了活泼好动的猴子和动作迟缓的考拉熊。有几只猴子身上略显出肋骨的痕迹，提醒我们皮肤下面是骨骼。









不论画人还是动物，在他们一动不动的时候画总是容易些，但是他们（它们）迟早都会活动的（如下面这只“熊先生”）。



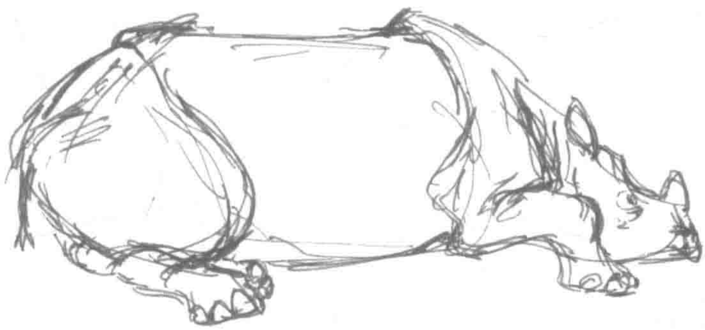






12.3 小结

我们已经知道，为动物创作速写与画人完全不同。但是，将绘画对象分解成简单的形状并勤加练习就会取得事半功倍的效果。动物的身体结构虽然与人类不一样，但是同样可以分解成基本形状。人类的骨骼结构和解剖结构是完全相同的，而动物的解剖结构和外形则不然。靠着不断的练习和敏锐的双眼，你可以将某种动物分解成一系列基本形状然后再画。





第13章　个人运动

13.1 运动员

没有比运动中的运动员更适合作为绘画对象的了。画他们绝对是个挑战。绝大多数情况下，运动员的比例匀称，身材发育完美无比。穿上运动服后甚至更加突出了这些身体特征。必须精神非常集中才能观察到运动员的爆发性动作（动作重复之前通常还会安排一次停顿），再配上流畅、节奏分明的优雅组合，完全不亚于一场小型的舞台剧。而这一连串的动作不过是整套动作的序幕。要把如此令人眼花缭乱的动作画下来绝对令人兴奋莫名，对速写画家来说，这也是一个难得的进行艺术创作的好时机。



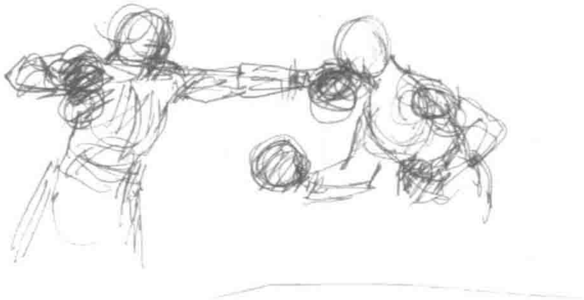
13.2 拳击

画拳击比赛要求掌握人体结构、平衡和体重分配的知识。此外，还要利用剪影让人物的姿势更加清晰。

即便不说也不要忘了观察。这项运动的动作可能谨慎、缓慢，也可能快速、断续。所以必须迅速地捕捉到拳击运动员的每个动作。

有的姿势（身体语言）是所有拳击运动员共同的，而有些姿势（站立或击拳）则是某拳击运动员特有的。把这些细微的差别表现出来，你的作品也就不会落入俗套。









拳击手在防守、进攻或两个回合之间的休息时间，其握拳（拳击手套）的姿态都各不相同。他们的身体语言会告诉你发生了什么事情。











13.3 高尔夫球

画时先找出这些动作的动势线。身体语言表明身体的旋转已经到达了极点、正在集中精力或想要开球以及打出好球后的兴奋。高尔夫球杆和球袋用于明确地指明人物从事的是什么运动。













13.4 牛仔表演

在为快节奏的牛仔表演画速写的时候，一定要记住骑手和动物的身体结构以及帽子、皮裤和背心等道具特征，因为这些会产生有意思的画面。这次我们不是要找平衡，而是要失去平衡和扭曲的身体等关键元素。负形状在骑手和动物之间建立距离感，成就了这些有趣的作品。



















13.5 田径比赛

每种田径运动都有规则。田径比赛的裁判根据这些规则判定胜负。在下面这几幅画中，请注意使用和不使用信号旗的身体语言。图中我使用了三角形、矩形，每个人特点鲜明的服装和身体语言塑造出了这些形象。









为了突出表现田径运动员的特貌特征。他们精瘦、肌肉发达，所穿的运动服根本无法遮住全部上身。下面这几幅画主要展示的是他们的身体结构。如图所示投掷重物（如标枪和铁饼）的运动员的穿着还算普通，但他们高大、肌肉发达的身体却绝对考验你抓住他们姿态特征的水平。

接力棒、标枪、栏架和横杆都有助于提高画家“讲故事”的能力。











单薄的运动衣下是肌肉发达的身体。对运动员身体结构的了解对创作与他们有关的速写大有帮助。

无论画什么，都要从几个大块开始：跑步的动感、拉伤的肌肉或抽筋或能量释放完以后的复原过程。这些都是要用画笔和纸张记录下来的瞬间。







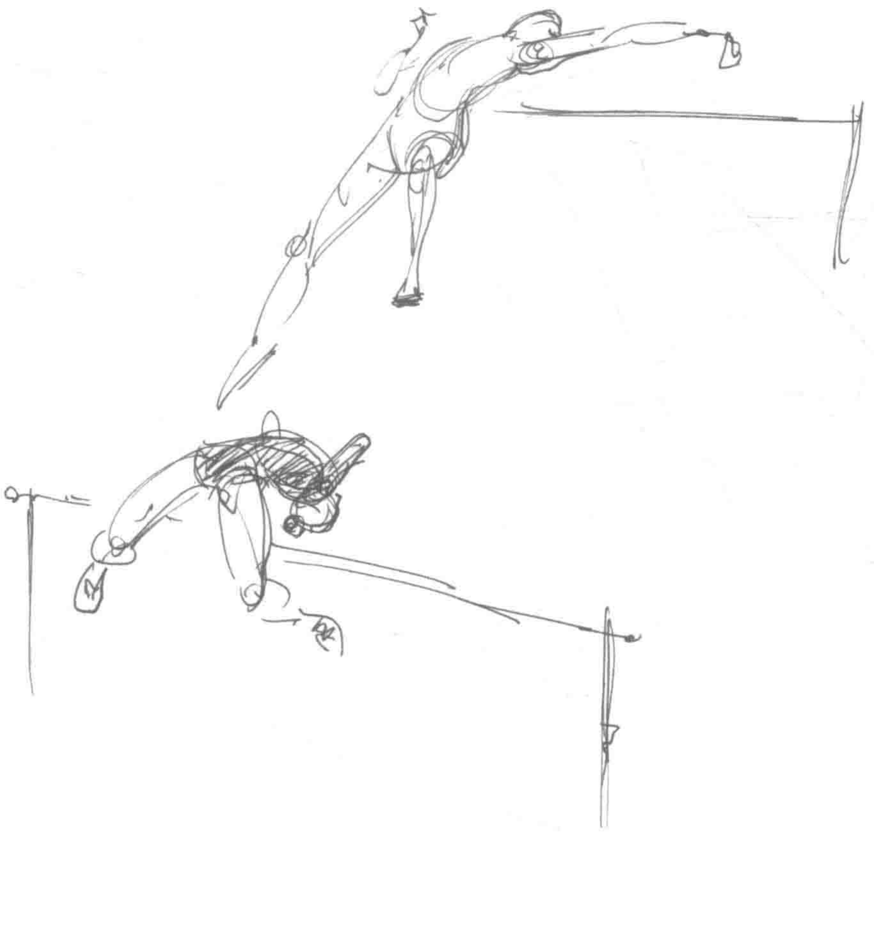




我力图抓住这名跳高运动员的专注神情，她的头部稍稍倾斜，紧紧盯着横杆。

请注意她飞身跃过横杆时优雅的动势线。这条横杆为这幅画做了最完美的诠释。







这几位铁饼运动员正在预投阶段或已经开始旋转，我正好将这个瞬间捕获下来。用负形状清晰地描绘出清晰的姿势，让画面中的动作有趣、充满故事性。





运动员和他的撑杆，运动员和他弯曲的撑杆，以及在空中的运动员构成了一个用线条写成的故事。



13.6 小结

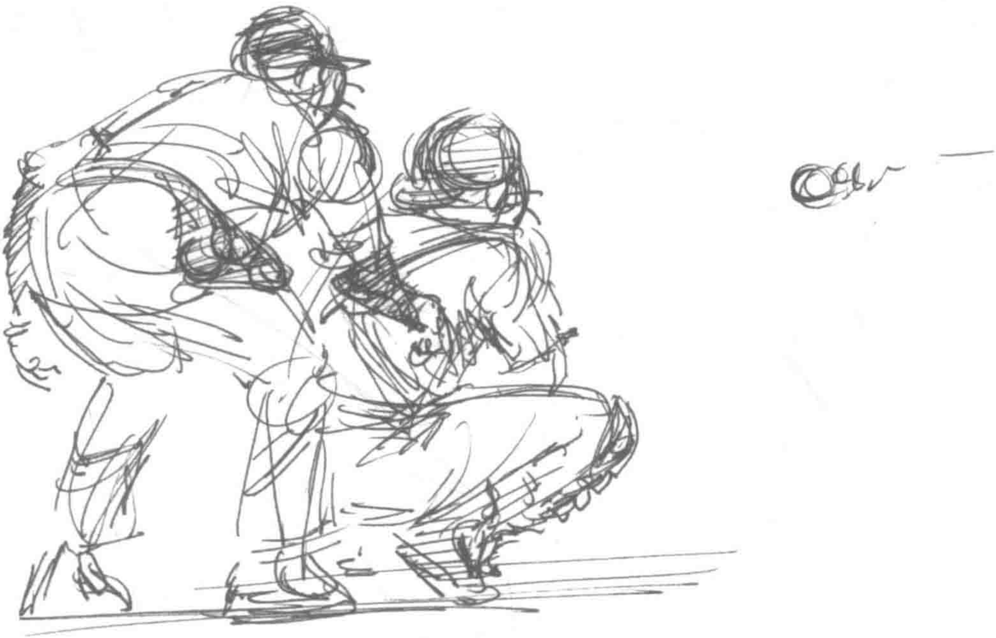
本章的重点是单个运动员给我们提出的独特挑战。只要注意身体语言、大小对比和动作分析，就能真正抓住每个绘画对象的特点。每个比赛或项目都有运动员用自己的身体完成一件壮举。确保用线条反映出运动员动作的每一个不起眼的细节。和音乐家一样，运动员也有自己的节奏和优雅。通过平衡和姿态的技巧，你就可以展示绘画对象的动作是多么专业和优雅。将这名运动员的运动服作为道具帮助塑造这个人物。田径明星一般穿的比较少，而牛仔则会戴着帽子（骑在牛背上）。要保证将运动员的运动服和其他的道具展示给观众，这样才能让他们对画面有个全面的准确的了解。



第14章 团队运动

14.1 棒球

捕手和二垒手画起来非常有趣。他们的服装上有不同的形状，除了投球手的假动作，他们俩最有动画感。这是因为其他球员没有什么太多的动作，因为球击中他们的可能性只有八分之一。



裁判和捕手有很多道具。队服、球、球棒，再加上投手的身体语言（他分明再说："我要让你出局！"），这一切让这场比赛在你的笔下变得活灵活现。







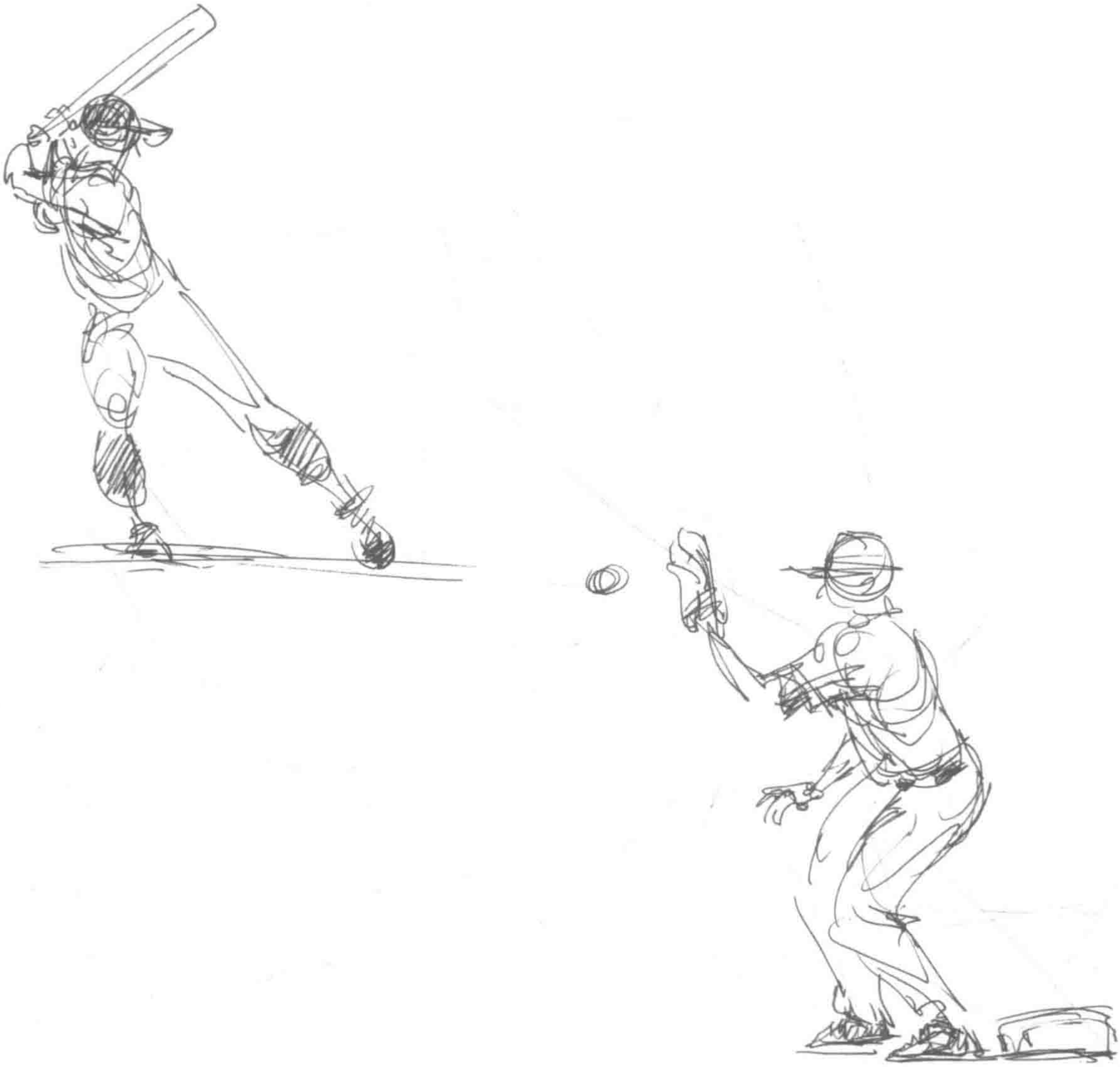












体育运动中充满了感情，所以要抓住胜利或失败的那一刻。下图中，投手底下的头和下垂的双手（身体语言）已经说明了一切。



下图中三个人物演绎了一段小插曲。裁判喊："第三个好球！"捕手对一垒手打手势："很棒！"而投手则在裁判的喊声中跳起来在空中用力一挥拳来表示不满。这幅画中负形状起到了让三个人物变得鲜活的重要作用。



14.2 女子篮球

这项运动是我一直喜欢表现的速写主题。控制、力量和身体的巧妙动作，画家要用简介、迅速的线条抓住这些转瞬即逝的瞬间。对于女子篮球运动员，除了画出上述的内容以外还要画出她们的头发！







所有的拧腰、转身、跃起、俯身、伸展和抢位动作，都要表现出运动衫下女性的骨架和肌肉特征。





14.3 男子篮球

男子篮球运动员的脚步运动十分迅捷，一定要多用点时间仔细观察运动员的动作，然后再下笔。这些速写说明了在不到一秒钟的时间内，他们的动作也是不清晰的。



这张特殊的速写是一个用简练的线条讲述正在发生的故事的典型实例。

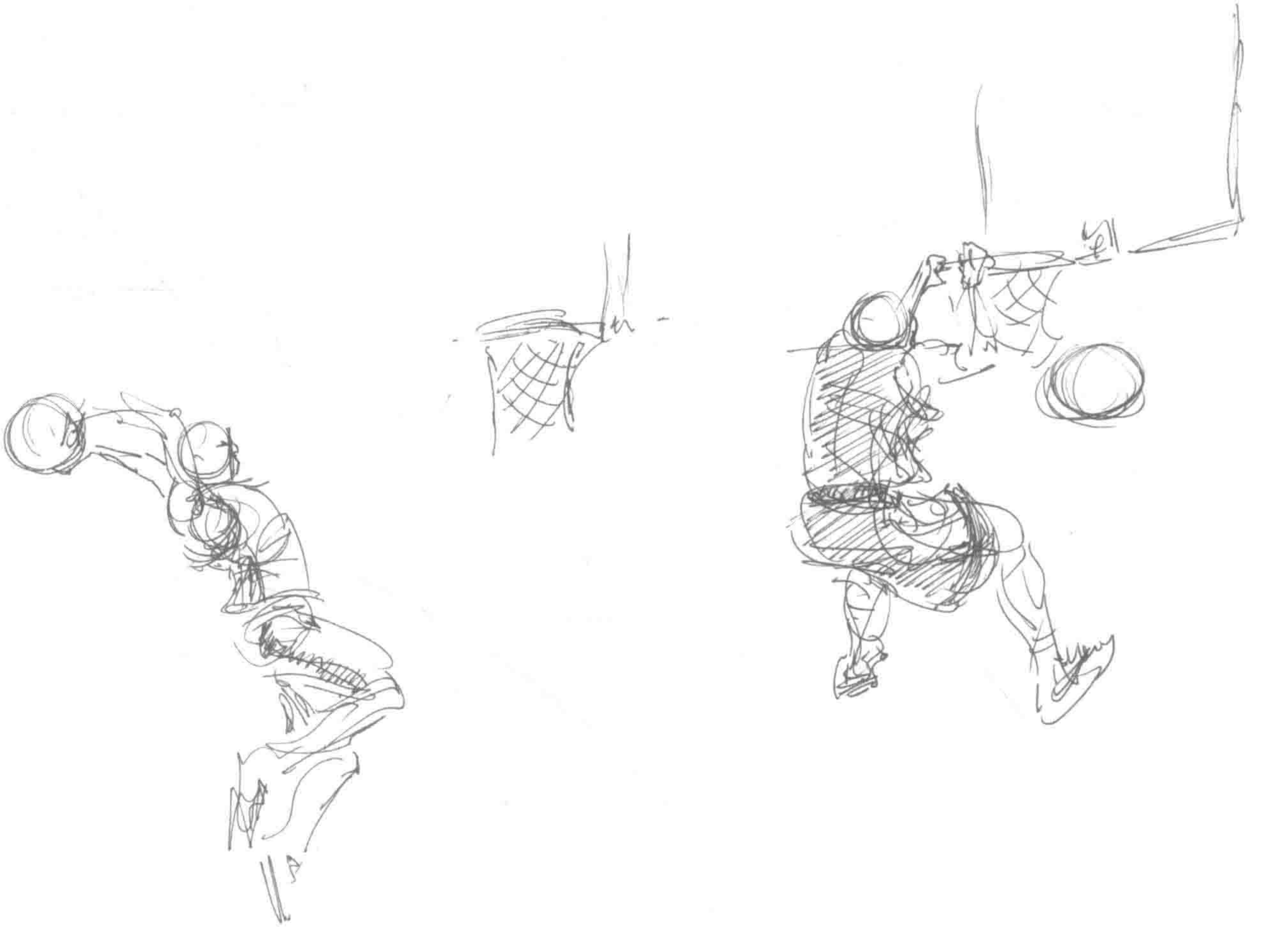


速写的目标之一就是在最短的时间内用最少量的线条，准确地表现出正在发生的动作。为了实现这一目标，必须采用简洁的方式。动作，尤其是篮球运动中的动作是非常快的。当一个画面刚刚映入脑海的时候，就要使用能够用准确线条表现正在发生的事情记录下来。请看下图中人物的右臂：这是胳膊的一部分，只有三角肌和延伸到手腕的前臂部位。我没有时间画二头肌，因此采用了简洁的方式，但这并不妨碍信息的传递。如果把一个圆画出了百分之八十，那么你的大脑会将剩下的部分补齐。这个道理在速写中也适用。不妨再看看这幅画中的简约线条，你会发现我在很多地方都有效地使用了简洁的表现方式。



扣篮总是会让观众异常兴奋，无论是本地球队还是对手球队。你肯定看到过扣篮，现在就用纸和笔把这个场面记录下来吧！

运动员扣篮的动作我不知道画过多少次了。在画了许多不满意的习作后，我终于有几张足以传递这个动作精髓的，能拿得出手的作品了。





无论球在哪里，都至少要在画面中画两个人。在这里可以方便地了解剪影和负形状的知识。下面两幅画就突出地表现了这两个技巧的应用效果。









上面这两幅画回答了这个问题：他们是谁？答：篮球运动员。

他们在干什么？答：一个正在投篮，另一个试图阻挡。

两张画都利用了剪影和篮球、运动衫（道具）。这两张画基本上是在相同的时间内完成的，它们都是从我的速写本中挑选出来的。

左侧这张创作于1985年12月23日，右侧这张则是25年以后的作品了。

时间改变了，但是基本的创作理念没有变，但是创作技巧会提高。你愿意进行多少速写练习来磨练自己的技巧？

让衣服帮助你讲述这个故事。在下面这几幅画中，从运动服可以判断身体的移动方向。







篮球是完全的身体接触型运动，你看这两个运动员从厂商扑向观众席去救球。你要随时准备这一瞬间的出现（注意身体语言和动作）。





毕竟是十个人抢一个球，无论怎样安排场面，有些动作（推挤、抢位或休息）并没有发生在球的附近。那也别让它们逃过你的眼睛！













我们都看到过从未说过脏字的篮球运动员与人争辩的场景。抓住这一刻。请注意特貌特征和道具（篮球、口哨、队服等）。











在描绘这些场景的时候，身体语言是你最好的朋友，从裁判员冷静且情绪控制得当的姿态到运动员双臂的动作、站姿和身体位置都能说明场上发生的事情。

14.4 教练

教练的工作可不仅限于布置下一场的战术。不论要求队员解释口出不逊的原因、平息发怒的球员，还是在给板凳队员“打气”，我们通过敏锐的观察来抓住这些情景。

耸起的肩膀、身材的高矮对比或俯下身去让队员注意听自己的战术布置。通过身体语言和剪影技巧的使用，用快速、肯定的线条表达出清晰的动作，这就是速写的目标。







14.5 比赛之前

早些进入赛场（体育馆、球场等）还是有好处的。这样就可以在大批观众涌入之前大体打量一下场馆设施。我会观察摄影师后，再酌情准备设备和其他画速写所需的东西。

我本来不是来画这些摄影师的，但我还是画了。表示照相机的矩形、地面、还有三角形和特貌特征都齐了。在正式开始前我先练练笔，让自己为接下来捕捉场内运动员的身影做好准备。

比赛开始以后，为比赛录像的那个人成为了比赛场景的一部分。只有有效的早期的准备工作才让这一切成为可能。



14.6 运动中的身体语言

让图画中人物的身体自己来讲故事吧。精彩的表演不仅能在百老汇看到，在篮球场上也可以。









不管是公园内一场自发的篮球比赛还是职业篮球比赛，都值得仔细观察并画下来。我们的基本原则不变——特貌特征、平衡、剪影、动势线，而且还要记住，画家的责任就是要让作品充满趣味性。





经验之谈4

为了让画面清晰，快速画出绘画对象的剪影是画家的努力目标。在画多个人物的时候，剪影的调子是个必须要记住的极其重要的概念。

在这张幽默的插图中，剪影决定了整幅作品。这11个人都参与了这场迷你剧的表演。所有人的眼睛都被裁判的手指牵动，它引导观众的眼睛对这个场面以环形路线进行观察。

14.7 美式橄榄球

为一场美式橄榄球画速写做准备，先要看看比赛的队伍是青年队、高中队、大学队，还是职业队。我习惯先观察比赛队伍的训练情况。我喜欢提前入场，看看比赛队伍出来预热，此时他们没有全部换穿队服并且和真正的比赛相比，显得更加放松。提早入场，队员们还没有穿戴各种护具，也没有以较快速度跳热身舞，此时正是观察这些队员肌肉发达的身体的好时机。你可以观察接球手如何练习传球的动作，进攻球员如何不紧不慢地准备他们带球触地的动作。

职业比赛的速度很快，因此要求观察必须敏锐。我要做的就是找个位置观察球员、教练、裁判或球迷。把大群球员拥挤在一起的场景画下来——他们是怎样排成一排争球的，采取什么阵势，开球后他们有什么表现，他们奔跑或传球的差别在哪里。请注意他们是如何从人堆中爬出来的，如何走、跑、回防或离场。只有经过如此严密的观察并持续一段时间后，我才会开始动笔。



高中和大学有非常棒的啦啦队。这个场景中有体重分配、有身体平衡、有队服、有动作，这些都是速写的要素。下面这些啦啦队员平衡的姿势持续得非常短暂，我必须迅速地把他们画下来。在任何动作中，某些特定的原则保持一致。在下面一个人托举另一个人的速写中，可以看到上面这个人的头部正好位于脚部上方，也就是托举者重心的正上方。



在不到一秒钟的“接人”动作中，我用线条将拖后的头发、伸出的双臂、双腿、裙子，以及两人之间的负形状描绘出正在发生的动作。

另一个观察点：用弯曲的膝盖可以比较容易地对某人的平衡状态进行调整。





中场休息时间也不可以让手中的画笔休息。动态十足的鼓手（夸张的身体语言和道具）引起了我的注意，右下面的图中可以看到。





14.8 女子美式足球

一次我很早来到我要上课的教室，并且对街对面公园里的事情非常好奇，那里有一个女子足球队正在练习。这里没有粉丝和国旗，她们真的是在练习足球。这些姑娘们戴着头盔，配上清楚的一体式面罩。她们的头盔更像是摩托车头盔，只不过从后面露出一束马尾辫。她们纤细肩膀上的护肩看上去也是超大号。每场之间她们会围在一起站好，因而可以看出女性的姿态十足——非常幸运当时我带着画板，得以将这一刻记录下来。











14.9 足球裁判

无论什么级别的比赛，裁判都要按照比赛规则进行仲裁。在裁判用麦克风喊话之前，他们仅会用身体语言表达意思。不要错过他们的任何手势。





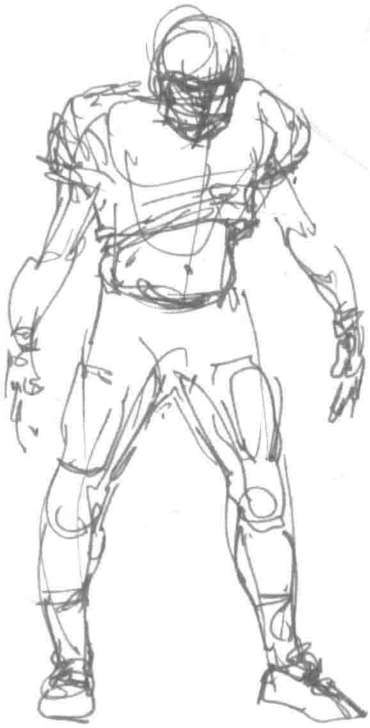






14.10 职业（美式）足球赛

这是一位负责防守的巡边球员，他的身体语言分明在说：“别想从这过，今天不行……”



足球比赛中，不是所有的事情都发生在球场以内。请注意观察球场周围都发生了什么事情。









比赛中你会看到很多不同的特貌特征。画家要观察这些差异并在纸上画下来。身体语言也表现出双方队员的态度。请注意他们的胳膊，有的消极，有的嚣张。





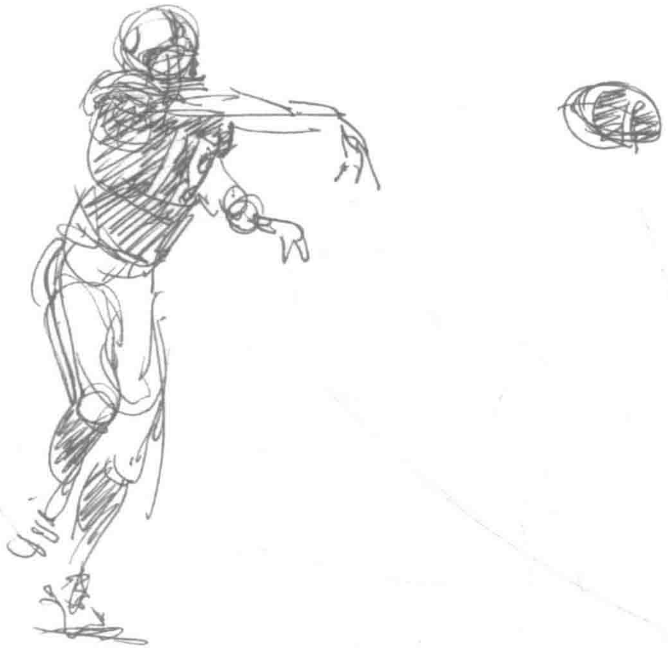




比赛由四分卫开球。







所有四分卫都有自己特殊的“风格”。有的就是所谓纯粹的传球手，有的摆个姿势准备快速冲到前面然后传球（如果有必要）。通过观察就知道你要找的是什么了——特貌特征、左手或右手传球——然后充分利用好各种道具（橄榄球、队服、毛巾以及任何能够帮助诠释这一场景的东西）。

画的人物较多时，你可能需要踮起脚尖进行观察。开球以后，赛场上各种动作一起爆发。防守球员试图阻截，而进攻球员则要千方百计摆脱对方的阻截，四分卫球员要做的就是寻找自己的队友并把球传给他。每个队员都要各司其职。

使用剪影可以进一步描绘动作。这一特殊的时刻要依靠你的想象力了——他能够成功传球吗？是否会有人过来铲球？你要做好准备等待这个动作，因为它永远不会再以完全一样的方式出现一次了。











进攻队员试图保卫己方的四分卫或清除回防路线上的对方球员。请注意身体呈现的形状以及对剪影的使用。

要抓住那一瞬间的效果，必须一直不断地观察才能得到比赛的那种“感觉”，并将那幅画面凝固在头脑中。接下来就像我们之前讨论过的那样，利用那些基本原则去绘制速写人物吧。





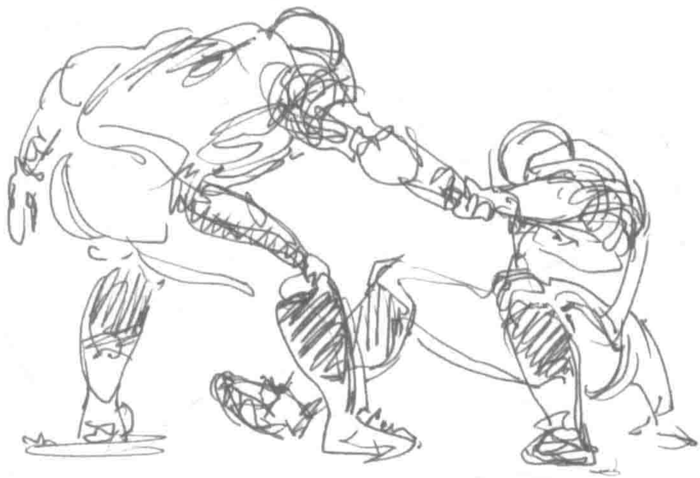


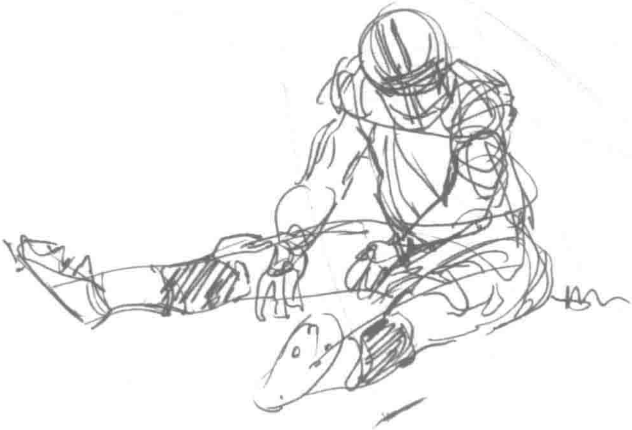






激烈的对抗结束后，球场上还有很多事要花大量的时间，这就是这项运动的特点。











足球运动是一种受控的暴力运动，而受伤也是这项运动的一部分。











在这些类型的冲撞之后，有些运动员不会马上站起身来跑回自己的阵营或离场。有时可能需要一段时间进行恢复——把这些情景也画下来！

不管身体的位置如何，接球的姿势也如芭蕾舞演员一样优美。要抓住这些动作并画下来！









我真的很喜欢这幅特别的速写作品。画面中的线条非常简洁。在比赛过程中，我画了很多张速写以后才完成的这幅作品，我当时用他们运动员的话说“已经进入状态了”。手、眼配合得流畅无比，结果就成就了上面这幅图。

这样的巅峰状态对我来说并非时时可得，只有在绘画对象、兴趣点和充分观察几个要素都非常理想的情况下才能出现。

我们之前讨论过的某些画单人运动的原则（体貌特征、平衡、剪影等）在画多人运动的时候也同样适用。现在做好画一大群人的准备了吗?



A.



B.

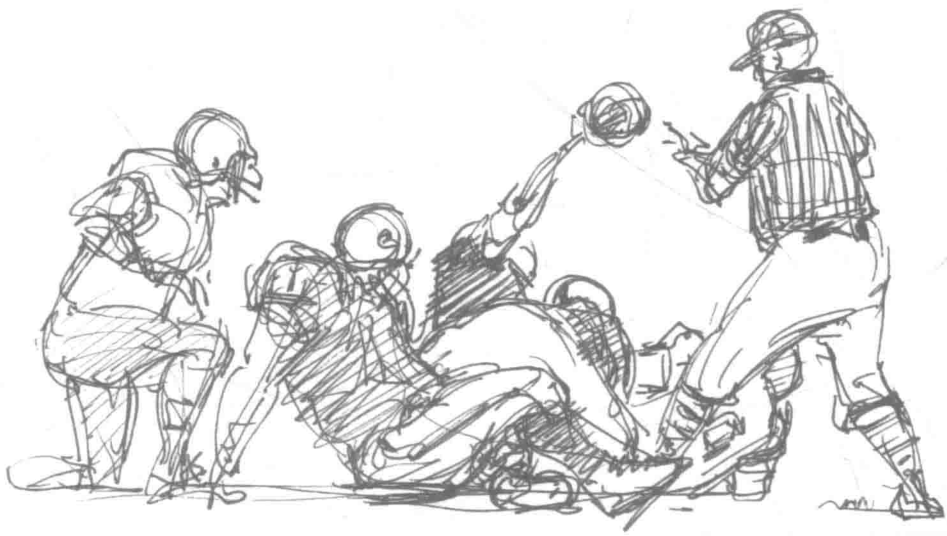


C.

经验之谈5：群像

使用我一直强调的相同的原则（示例A）——特貌特征、体重分配、平衡和剪影，还要记住图画要回答“谁、什么时间、在哪里、做什么、为什么以及怎样做”的问题。将这些原则应用到两个人物（示例B）和三个人物（示例C）的创作中。

只有在对身体重叠在一起的情景进行大量的观察后，我才有足够的信心用速写的方式把他们画下来。我会在心中很快地问自己：“这一大堆人中有什么形状？”“这些人的兴趣点在哪里？”“我应该把哪一个瞬间画下来？”另外，画的速度要快，毕竟这是真正的速写。



下面的人堆通常是我在比赛中看到的最好的图形组合——其中我认为高举的双腿是最有趣的地方。



当裁判吹响中场哨时，还有很多事情并没有真正停下来，有些还是运动员之间的。你要时刻准备去发现那些能够让速写作品有趣的动作。



下面的这位裁判试图平息两名运动员之间的“战争”，而这两位会在下一节的比赛中合法地进入“战争状态”。



14.11 比赛中的情绪



做好准备，因为那个适合作画的精彩时刻总是在不经意间出现的，它是无法预测的。所以，无论在任何情况下，都要做好随时创作的准备。

14.12 有故事的画

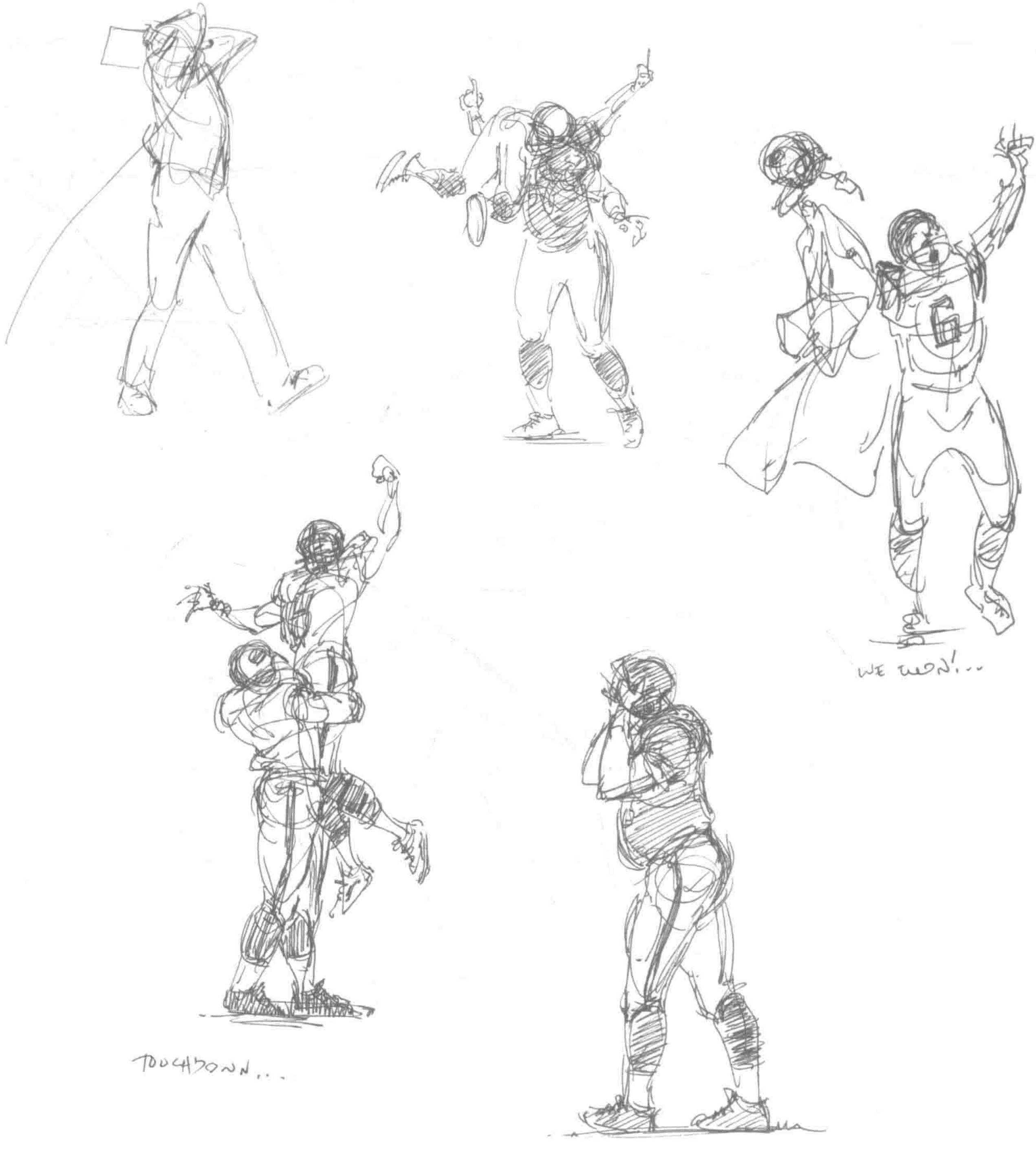
你的画要有故事性——下图中的这位教练已经完全被比赛吸引了。从他的衣服可以看出当时的天气情况。皱皱巴巴的队服好像在说：“没救了”。比赛的结果要看队员是否能正确地执行教练的意图——他会拿球吗？还是他根本拿不到球？不管这是一位防守教练对进攻队员持球的反映，还是进攻教练看到球脱手或被断掉的表情，总之都是一样的。用线条把你自己的故事讲出来。







从身体语言上可以知道正在发生什么事。敞开胸怀的姿势（双臂向外伸出）或者尽量表现在记得兴奋（跳起来）都是运动员吸引别人注意的方式。而与之相反的在烦了错误后的缩头缩脑的样子（将一切都缩回来）。这需要些心理学方面的知识，善于观察的艺术家能够在画纸上捕捉到人物的灵魂。



橄榄球赛中有大量的动作可以观察：教练的道具（沉重的外套和手套表明了季节和室外运动场）。身体语言表明他非常沉着。乱糟糟地去救漏掉的球，一个球员身在半空中纵身越过球门线触底得分——所有这一切都是一瞬间发生的。准备，观察，动笔！

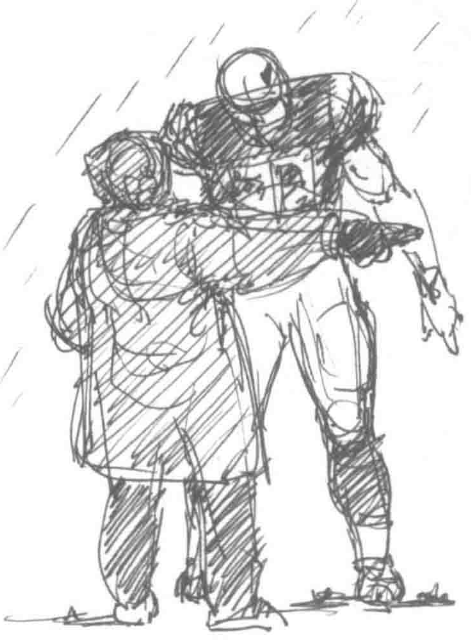












眼睛要“尖”，要能观察到很多可利用的道具来表达故事内容。球衣、外套、手套，甚至大自然也能说明些问题。另外，体貌特征也有自己的台词。享受比赛，并用画笔把它记录下来。

14.13 橄榄球卡通画

速写本身并不是最终目标。如果将速写作为一种练习，它会让你的插图、油画、动画、卡通或其他美术作品更加真实。

我喜欢看别人的幽默插画作品。对我影响最大的是A·B·弗罗斯特（A.B.Frost）、亨里克·可累（Heinrich　Kley）和沃勒斯·特里普（Wallace Tripp）。

我画的油墨插画都是根据本书之前讨论过的素描原则创作的。这些原则在创作夸张的故事性卡通画中的效果非常明显。

我们回答了“谁”的问题——他们是橄榄球运动员。那么他们在做什么呢？抢别人的球和被别人抢球。他们怎么个抢法？无不用其极。用各种各样的特貌特征和剪影形状让这四个人物混而不乱，分而不散。

外侧人物四肢的安排将注意力吸引到穿白色球衣的球员身上。另外，肌肉和骨骼也为这个姿势增添了真实感。

作品是否有趣完全取决于画家的功力。你一定不像让画面显得一团糟。这就是练习（速写）的目的。应该多花些时间研究想要用图画传递出来的东西——在这幅画中，指的就是幽默的方式。



14.14 冰球

我不怎么看冰球比赛。对这项运动的关注和喜爱完全是因为场上队员的动作。面罩、护腿、手套、冰刀和球棍，一个绘画对象身上的道具就是这些。下面这些是其中一部分速写作品，我今后会继续探索更丰富的内容。







14.15 足球

足球是世界上最受欢迎的体育运动之一。我曾经给一个班的学生上速写课，只要人多的地方，他们就会一起去写生。我们在百货商场、动物园都画过。一个周末我们相约到足球场去画一组青少年足球比赛的速写。至少6场比赛同时进行，比赛中有连续不断的动作，还有观众、卖零食的小贩甚至还有宠物——这真是画家的理想天堂啊。





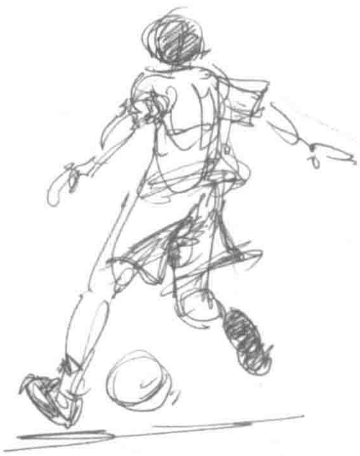




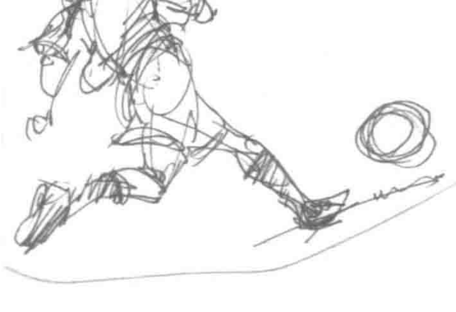
在我强调了需要观察的基本内容之后，学生们甩开膀子开始将各种动作画下来。我在学生的身后不时地查看和指点着，抽空还亲自动手记录了几个场面。







细心观察是关键。让球衣、条纹在某些情况下辅助线条指明方向。人物周围的负形状勾勒除了一个正在放生的事情的清晰图像。另外也不要忘了地平面。



14.16 排球

排球这项运动紧张、有趣，而且还有很多动作。在高中和大学比赛中竞争异常激烈。寻找动作姿势，用剪影表达画面的内容。道具包括排球和球网。另外，也不要忘了体貌特征和球衣。















还有一种沙滩排球。下面几张图就是在墨西哥的坎昆渡假时画的。



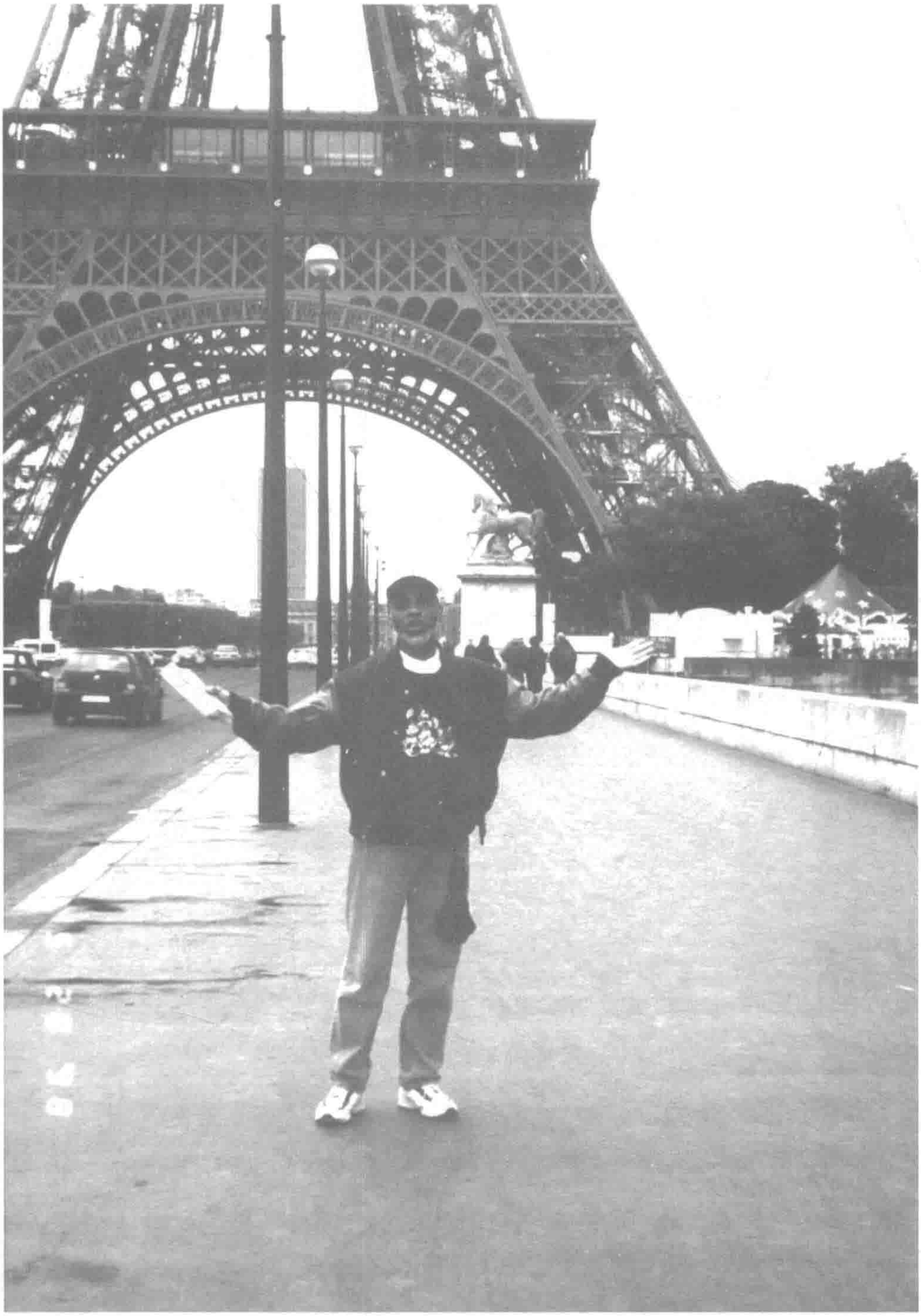






14.17 小结

本章重点表现了体育运动中运动员的身体结构，运动员相互之间既通过声音语言，也通过身体语言进行交流。美式橄榄球中向后场奔跑进行躲避的锋线球员画起来很难：两个人，眼花缭乱的动作。而你必须清楚自己创作的主要目的就是用线条讲一个故事。此外，也不要光盯着场上的运动员；看看教练、观众和场外的其他运动员都在干些什么。有时候边线外的球员和正在休息的球员会用最有趣的身体语言讲自己的故事。



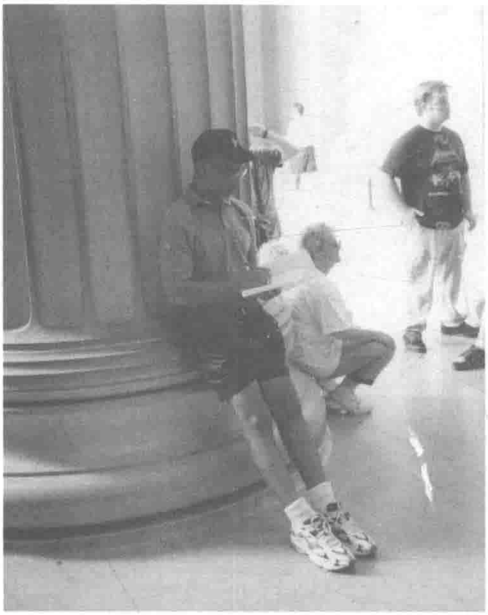
手拿绘图板在“阳光之城”法国巴黎（1999年）

第15章　速写世界风

任何人群聚集的场所都是一个看人和画人的好地方。如果我知道要编辑出版这本速写集，就会在我游历世界的沿途各地拍摄更多的照片。我从来没想过要把作画的场合拍摄下来，因为速写已经是我生活不可分割的一部分了。幸运的是，我的妻子拉芳尼（LaFonne）总是随身带着相机，有时素不相识的陌生人也会为我们拍照。以下几页是我画的速写（这是我践行自己新年的证据）和我称之为“眼睛水果糖”的照片，敬请欣赏。



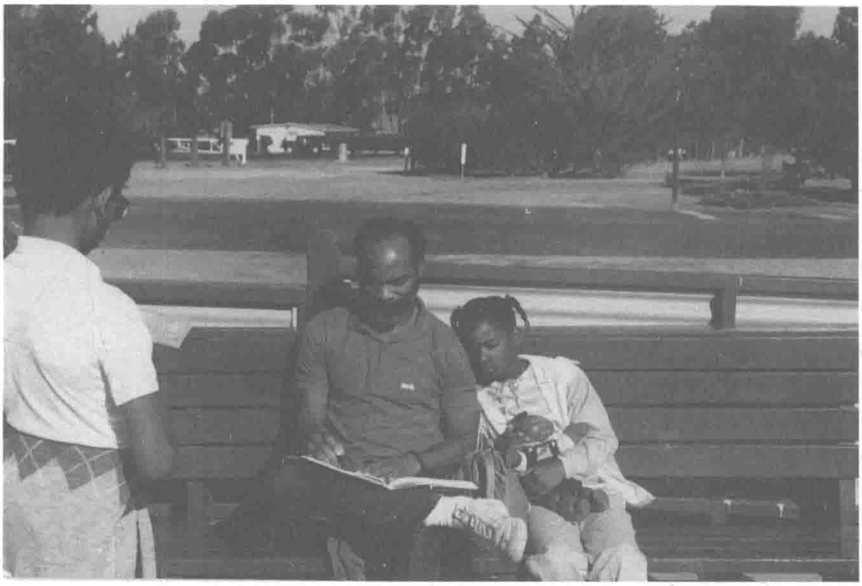
在美国加利福尼亚迪士尼乐园度假区进行创作



美国华盛顿，林肯纪念堂



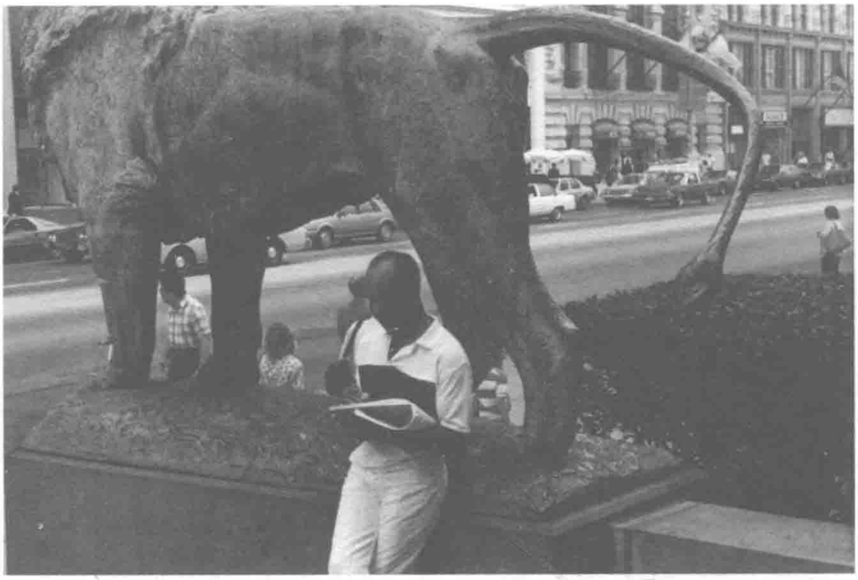
美国拉斯维加斯的沙漠中，旁边是我的画板（约1972年）



在加州北部度假（约1980年）



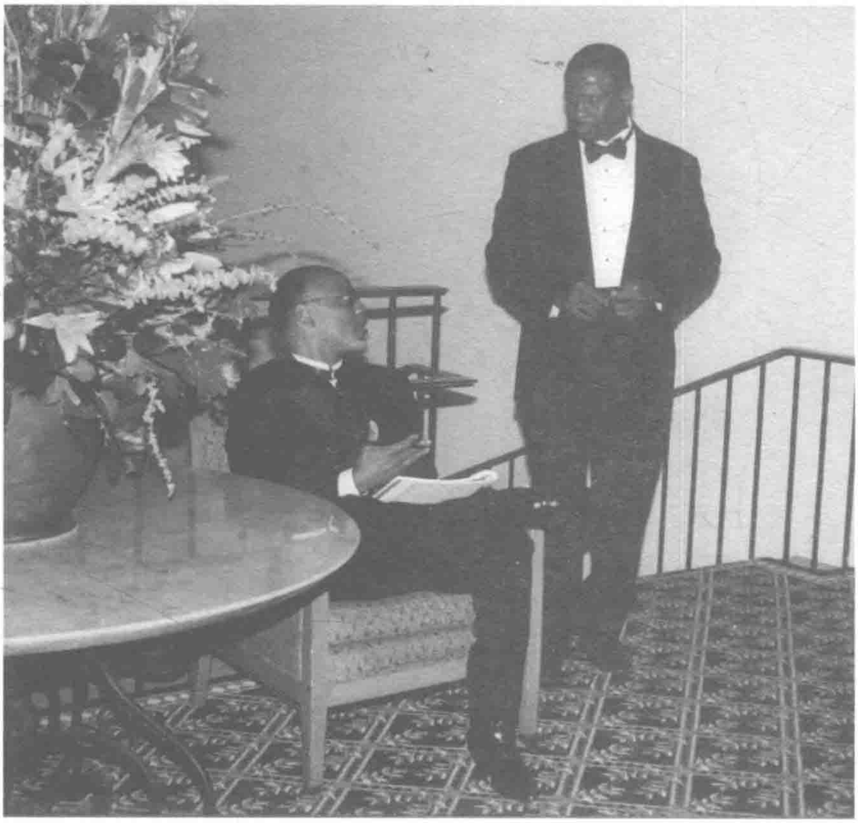
在加勒比的小岛上（约1980年）



美国芝加哥市中心（约1990年）



美国洛杉矶动物园，正在指导学生进行速写创作



在等待一个正式活动开幕时进行创作

15.1 法国巴黎卢森堡公园



法国巴黎卢森堡公园（约1998年）

我拿着绘图本在公园内漫步，正好看到这两个小男孩在栏杆外观看户外地滚球游戏。这也是我第一次看到这项运动，它也为我提供了另一个画速写的机会。



下图中那个人，在投球前像士兵那样笔直地站着，一边掂量着身侧的两个球，一边盯着其他球之前投掷的方向。其他人则弯腰琢磨着自己的投球战术。不管挺身站着还是猫着腰，每个人都将自己特殊的动作风格融入了投球动作之中。屈膝的姿势更具挑战性。这两个人通过脚尖保持身体平衡，并紧紧抓住球。我想画投球的动作一定最有意思，也就是球刚刚出手那一瞬间的身体语言。经过进一步的观察我发现，当手从投掷动作收回的过程中有个轻微的请打和扭动的动作。我将这个动作揉进了下面某几张画中。在作品中表现出这些细微的地方可以提高可信度和独特性。

这次在公园中的散步让我的速写本中又多了几张非常出色的作品。只要时刻做好准备，我相信你也能在自己的速写本中创作出更多优秀的速写作品。





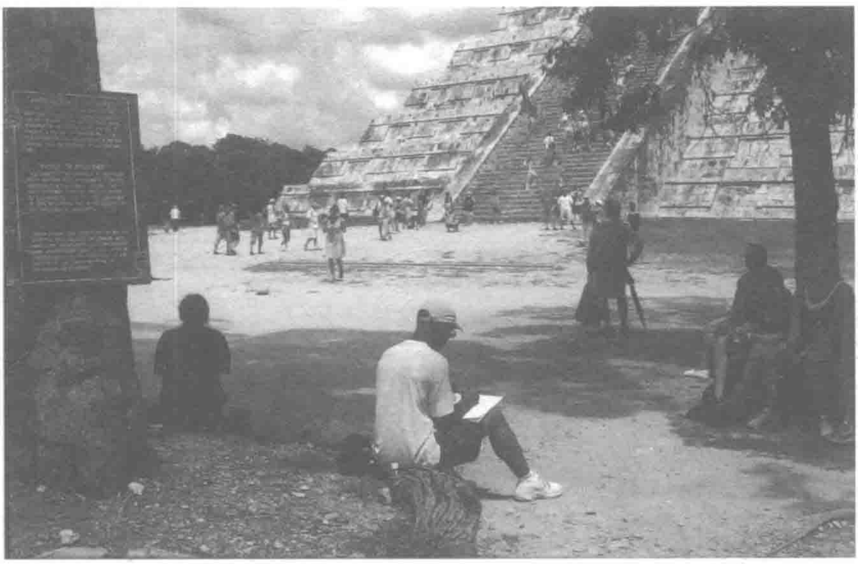


15.2 墨西哥奇琴伊察的金字塔

在墨西哥度假期间，我访问了位于奇琴伊察的玛雅古城遗迹。我坐着观察上上下下金字塔的人群，因为过一会儿我就要把他们画下来。我想最能表现人们紧张和小心的动作，就是当他们从金字塔上下来时采取的屈膝和猫腰的姿势了。每个人的身体语言都传递出了同样的信息。屈膝和弯腰可以让身体距离地面更近一些。此时，头部被画在支撑体重的那只脚的上面。还有个人借助绳索从金字塔上下来，即便当他一条腿的脚尖触及下一级台阶后，他的膝盖和后背也是弯曲的。另一个人用双臂维持平衡，只有右手的手指与台阶接触。我还看到一个女人坐着准备向下跳到下一级台阶。还有一个背着双肩背包的少年和其他人一样屈膝弯腰向下挪动身体。

这种特殊的情况决定了他们的身体语言。身体语言尽管相似，但是由于特貌特征和每个人的个性不同，他们在做同样动作（从金字塔上下来）时的关注程度还是不一样的。我们画家必须对这些不同的地方做到心中有数，并用尽可能多的方式将我们见到的场景描绘下来。

在画了一个多小时以后，我爬到了金字塔的顶部，将周围的景色尽收眼底。下面这些画画的是人们如何从金字塔上下来。我喜欢坐在台阶上一级一级向下挪。这些速写的重点就是要突出人们是怎样保持平衡的。



墨西哥的奇琴伊察



COMING DOWN WITH HELP OF ROPE.~



SITTING ONE STEP AT A TIME.~





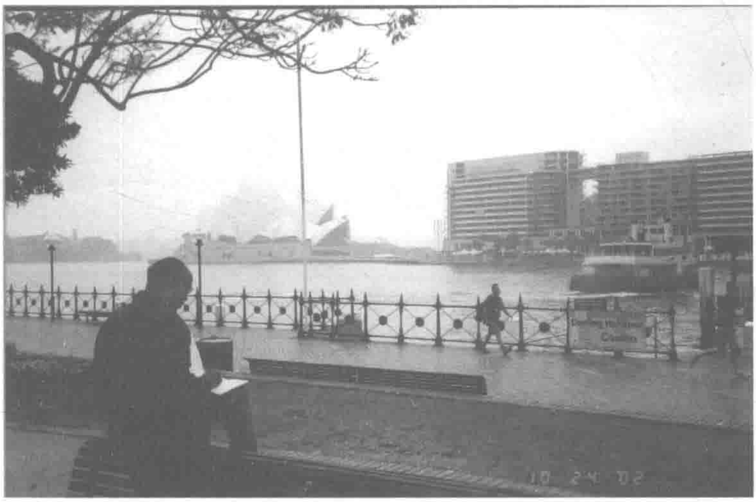
BALANCE AND EASY DOES IT...

15.3 澳大利亚悉尼的达令港

澳大利亚的悉尼有两个地方最适合画速写或观察人，那就是达令港和悉尼歌剧院所在地悉尼港。悉尼港人来人往，车水马龙。但从照片上很难区分这两个地方。



澳大利亚悉尼达令港（大约2003年）



澳大利亚悉尼港（大约2003年）

15.4 西班牙圣玛利亚港

我有幸在基督教的平日季节访问西班牙南部（美国人认为这个国家是白色的）。主要的庆祝活动就是穿上传统的服装。下面这个女人和女孩精致的服装值得一看。我观察了好长一段时间才开始画，希望用最佳的方式为每一种体貌特征描绘出合体的上衣和裙子的皱褶、精美的颜色和纹理。另外也别忘了把发型、发夹、敞口的袖子和鞋子等道具也融到画中。

下面的几幅示例图中有不同的体貌特征，有些人的姿态通过身体语言表现出来。





15.5 假日盛装

这几张速写远远不能体现假日盛装的美艳、繁复和律动。不同款式服装的质地、颜色以及裙子上致密的皱褶，只有亲眼得见才会为之倾倒。除了衣裙以外再加上各种体貌特征，这不正是速写的理想元素吗？难度确实不小，但我真想再去一次，重新体验一下给假日中盛装的人们画速写的感觉。

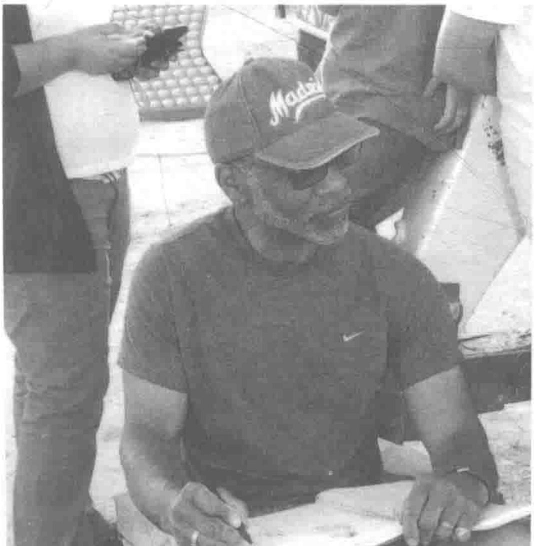


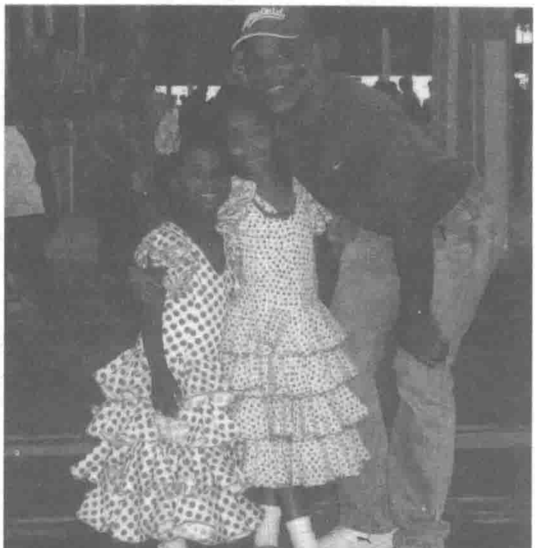












15.6 西班牙罗塔城的欢庆舞蹈

以负形状和正形状在人物各自一侧相互补充来描绘出人物的外形，进而表达出动作的含义。这些活灵活现的舞者没有给我时间在他们的衣裙上添加花纹，但这就是速写。用线条抓住最基本的信息，如果有必要可在整理时添上细节。















我的西班牙素描之旅中，有个值得一提的经历就是在一家当地餐馆品尝传统的西班牙美食时，欣赏弗莱明戈舞。西班牙人的晚餐时间大约是晚上10点，开饭时间很晚，晚餐结束更要到半夜了。



当我背着已经睡着的孙女向门外张望的时候，一大群顾客和舞者将我围在中间，看我在他们跳舞时画的速写



在这段激情四射的舞蹈中有歌曲、有舞技还有身体语言。这次经历是对我速写功力的又一次真正挑战。

这些舞者非常喜欢我为他们画的速写。通过翻译，他们提出希望我能将这几幅速写的复制品送给他们。



15.7 小结

不管你在哪里，在画什么，有三件事情是不变的：你，你的速写本和你的绘画实践。不论你在法国、津巴布韦、竞技场还是在街边的公园，都应该将速写本紧紧地夹在腋下，确保画笔牢牢地插在扉页的笔套里，随时准备投入创作。每天，世界上都会有很多故事和场景可以画下来。你绝不能满足于仅仅当一名艺术家、画家或动画师。你要学会讲故事，用你笔下的线条把故事的情节娓娓道来。



ISBN 978-7-115-41498-4

ISBN 978-7-115-41498-4
定价:88.00 元

分类建议：绘画/素描
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn